

Geschichte der Malerei herausg. von
A. Woltmann (und K. Woermann).

Alfred Friedrich G.A. Woltmann, Karl Woermann

GESCHICHTE DER MALEREI.

ERSTER BAND.

GESCHICHTE DER MALEREI

HERAUSGEGEBEN
VON
ALFRED WOLTMANN.

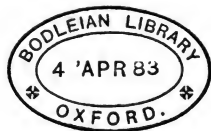
ERSTER BAND.
DIE MALEREI DES ALTERTHUMS

VON
DR. KARL WOERMANN
PROFESSOR AN DER K. KUNSTAKADEMIE ZU DÜSSELDORF.

DIE MALEREI DES MITTELALTERS

VON
DR. ALFRED WOLTMANN
PROFESSOR AN DER KAIS. UNIVERSITÄT ZU STRASSBURG.

MIT EINHUNDERT UND VIERZIG ILLUSTRATIONEN.

LEIPZIG 1879
VERLAG VON E. A. SEEMANN.

170 d. 2.3

Das Recht der Übersetzung wird vorbehalten.

Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

VORWORT.

Eine allgemeine Geschichte der Malerei kann bei den Fachmännern wie bei dem kunstliebenden Publicum auf Theilnahme rechnen. Diese Aufgabe ist in der neueren Litteratur einmal trefflich gelöst worden, von Franz Kugler, und eine neue Behandlung würde überflüssig sein, wenn das Kugler'sche Handbuch in seiner letzten Redaction in gleichem Maße dem Stande der Wissenschaft entspräche, wie in der ersten Auflage vom Jahre 1837 und der zweiten, von Jacob Burckhardt bearbeiteten vom Jahre 1847. Aber der Versuch, die Ergebnisse neuerer Forschung zu berücksichtigen, wurde bei der dritten Auflage auf so unzulängliche Weise gemacht, daß selbst der Fachmann wohlthut, nur die zweite Auflage zu benutzen. Indem ferner unterlassen wurde, die Darstellung durch Illustrationen zu unterstützen, blieb eine immer unabweislichere Forderung unerfüllt, die auch heute leichter als früher zu realisiren ist.

Kugler hatte mit der christlichen Zeit, seit Constantin dem Großen, begonnen. Ein neuer Versuch konnte sich damit nicht begnügen, sondern mußte auch das Alterthum in die Darstellung mit hineinziehen, denn die griechisch-römische Malerei ist die Voraussetzung der christlichen, die Jahrhunderte lang im Stil völlig in den Bahnen jener blieb und nur in den Gegenständen Neues brachte. Aber mehr und mehr haben die Geschichte der antiken und diejenige der mittelalterlichen und neueren Kunst, ebenso wie die alte und die neuere Geschichte überhaupt, sich zu getrennten wissenschaftlichen Fächern entwickelt. Mir selbst ist die Kunstgeschichte des Alterthums, soweit es sich um eigene Arbeit in derselben handelt, ein fremdes Gebiet. Daher bin ich meinem Freunde Professor Karl Woermann zu Dank verpflichtet, daß er meiner Bitte entsprochen hat, diesen Theil des Buches zu übernehmen. Ihm ist es gelungen, seine Aufgabe in knapper Form zu bewältigen und seine Darstellung so zu halten, daß die Geschichte der christlichen Malerei leicht an sie anknüpfen konnte. Jeder der beiden Autoren war aber in seinem Theile durchaus selbständig.

Was *stofflich* in eine Geschichte der Malerei gehört, und was nicht, muß sorgfältig abgewogen werden. Ich hoffe, daß die hier befolgte Methode berechtigt erscheinen wird. Wenn bei Behandlung des Alterthums die Spärlichkeit der erhaltenen Denkmäler selbständiger Malerei nöthigte, auf alle Erzeugnisse der zeichnenden Künste, auf das Kunsthandwerk, die Vasenmalerei, die gravirten Metallspiegel einzugehen, so ist dies für das Mittelalter und besonders für die Neuzeit nicht mehr in gleichem Maße geboten. Ich habe vorgezogen, der Geschichte des Kunsthandwerkes zu überlassen was ihr speciell angehört, wie das z. B. für das Email auf S. 231 motivirt ist, habe auch die textile Kunst nur in soweit kurz berücksichtigt, als sie durch Wiedergabe malerischer Darstellungen in Stil und Gegenständen etwas wesentlich Ergänzendes liefert. Techniken, auf welche in diesem Theile noch ein besonderes Gewicht gelegt ist, Mosaik, Glasmalerei und besonders Miniaturmalerei, treten weiterhin zurück. Und wenn in der Folge die Werke des Holzschnittes und Kupferstichs auch oft als malerische Darstellungen von selbständiger künstlerischer Erfindung herangezogen werden müssen, so fällt doch die Geschichte dieser reproducirenden Techniken nicht in die Grenzen des gegenwärtigen Buches.

Bei einem so ausgedehnten Stoffgebiete ist der Verfasser naturgemäß in manchen Partien durch eigene Theilnahme an der Specialforschung mehr zu Hause als in anderen. So beruht in diesem ersten Theile namentlich die Geschichte der Miniaturmalerei auf besonderen Studien, für die mir auch der handschriftliche Nachlaß meines väterlichen Freundes Waagen sehr zu statten kam. Aber auch für solche Partien, in denen es zunächst darauf ankommt, die bisherigen Ergebnisse der Forschung übersichtlich und mit wissenschaftlicher Kritik zusammenzufassen, ist das Zurückgehen auf die Quellen nicht überflüssig und muß eine ausgedehnte eigene Anschauung der Kunstwerke die Voraussetzung selbständigen Urtheils bilden. Mir würde zur Befriedigung gereichen, wenn der Leser auch bei der zusammenfassenden Behandlung die Arbeit eines in der Einzelforschung geschulten Kunsthistorikers wahrnehme.

Straßburg, 1. December 1878.

Alfred Woltmann.

Inhalts-Verzeichniss des ersten Bandes.

I. Theil.

DIE MALEREI DES ALTERTHUMS.

Erstes Buch.

Die Malerei im alten Orient.

	Seite
I. Kapitel. <i>Die ägyptische Malerei</i>	3
II. Kapitel. <i>Die Malerei in der Kunst der westasiatischen Völker</i>	22

Zweites Buch.

Die Malerei des griechischen und italienischen Alterthums.

<i>Vorbemerkungen</i>	33
I. Abschnitt. <i>Die griechische und römische Malerei nach den Schriftquellen.</i>	37
II. Abschnitt. <i>Die erhaltenen Werke der griechisch-römischen Malerei.</i>	
1. Die griechische Vasenmalerei.	69
2. Zeichnungen und Malereien in verschiedenen Techniken.	
A. Gravirte Metallarbeiten	84
B. Mosaiken	90
C. Gemälde auf Stein	96
D. Miniaturen	99
3. Wandgemälde.	
A. Etrurische Wandgemälde	101
B. Wandgemälde aus Rom und dessen Umgebung	108
C. Unteritalische Wandgemälde	118

II. Theil.

DIE MALEREI DES MITTELALTERS UND DER NEUZEIT.

Erstes Buch.

Die altchristliche Malerei.

	Seite
I. Abschnitt. <i>Die Katakomben</i>	145
II. Abschnitt. <i>Die Mosaiken.</i>	
A. Rom bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts	159
B. Das übrige Italien, besonders Ravenna	167
C. Byzantinische Mosaiken	174
D. Italien nach Justinian's Zeit	178
III. Abschnitt. <i>Die Miniaturmalerei</i>	181

Zweites Buch.

Die Malerei des Mittelalters.

I. Periode. Das frühe Mittelalter.

I. Abschnitt. <i>Irifche und germanische Miniaturen</i>	193
II. Abschnitt. <i>Die karolingische Epoche.</i>	
A. Karl der Große und die Kunst	200
B. Miniaturmalerei	202
C. Italien unter den Karolingern	211
III. Abschnitt. <i>Die byzantinische Malerei.</i>	
<i>Vorbemerkungen</i>	215
A. Die Miniaturen	216
B. Mosaiken	226
C. Wand- und Tafelmalerei, textile Kunst	230
D. Das Malerbuch vom Berge Athos	232
E. Die von Byzanz beeinflussten Länder	235

II. Periode. Das hohe Mittelalter.

<i>Vorbemerkungen</i>	238
I. Abschnitt. <i>Die Miniaturmalerei.</i>	
A. Die sächsische Hofkunst	244
B. Frankreich	263
C. Spanien	265
D. England	266
E. Die Niederlande	270
F. Deutschland nach Mitte des 11. Jahrhunderts	270
II. Abschnitt. <i>Mosaik, textile Kunst, Wand- und Tafelmalerei</i>	289
III. Abschnitt. <i>Die Glasmalerei.</i>	307

IV. Abschnitt. Italien.

	Seite
<i>Vorbemerkungen</i>	316
A. Roher Stil	317
B. Byzantinischer Einfluss. Unteritalien	321
C. Rom und Mittelitalien	327
D. Sicilien	331
E. Venedig	336

III. Periode. Das späte Mittelalter.

<i>Vorbemerkungen</i>	339
---------------------------------	-----

I. Abschnitt. Miniaturmalerei.

A. Die französische Schule bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts	345
B. Deutschland bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts	353
C. Neue französische Schule seit Mitte des 14. Jahrhunderts	358
D. Deutschland seit Mitte des 14. Jahrhunderts	367

II. Abschnitt. Die Glasmalerei 373III. Abschnitt. Wandmalerei, textile Kunst, Tafelmalerei.

A. Fußböden, Wandbilder, Teppiche	383
B. Die Tafelmalerei	391
C. Schule von Prag	393
D. Die Schule von Köln	398
E. Die übrigen deutschen Schulen	404
F. Französische und niederländische Schule	406

IV. Abschnitt. Italien 409

A. Cimabue und Duccio	411
B. Mosaiken in Rom	419
C. Giotto	422
D. Giotto's Schüler und Nachfolger	437
E. Die Schule von Siena	450
F. Der Campofanto in Pisa und der Ausgang der Giotto'schen Schule	460
G. Das übrige Italien	465
H. Die Miniaturen	472

V. Abschnitt. Die Völker des Islam 479

Verzeichniss der Illustrationen.

Fig.		Seite
1	König Ramfes II. mit seinen Söhnen erobert eine Bergfestung. Kammer des Grottenbaues zu Abu-simbel. Nach Roffellini.	8
2	Bau des Ammonstempels. Grabkapelle zu Ald-el-Qurna. Nach Roffellini.	9
3.	Harfenspieler. Nach Lepsius	16
4.	Harfenspieler. Nach Lepsius	17
5.	Aus dem satirischen Papyrus des British Museum. Nach Lepsius	20
6.	Fragment eines assyrischen Ziegelgemäldes. Nach Rawlinson	25
7.	Assyrisches Relief. Nach Botta und Flandin	28
8.	Das Opfer der Iphigeneia. Pompejanisches Wandgemälde. Nach dem Stich im Museo Borbomico.	49
9.	Io von Argos bewacht, von Hermes befreit. Wandgemälde vom Palatin zu Rom. Nach einer Photographie	56
10.	Griechisches Vasengemälde ältesten Stils aus Athen. Nach den Mon. dell' Inst.	71
11.	Das Dodwell'sche Gefäß. München	72
12.	Das Ende der Priamiden. Schwarzfiguriges Vasengemälde. Nach den Mon. dell' Inst.	75
13.	Mischgefäß (κρατήρ). Rothfigurige Vase in archaischem Stile. Paris	76
14.	Vorrathsgefäß (στρωγός). Rothfigurige Vase. München	77
15.	Kroisos auf dem Scheiterhaufen. Rothfiguriges Vasenbild nach den Mon. dell' Inst.	79
16.	Rothfigurige Vase (δξίβατος). Paris	80
17.	Unterweltsscene. Unteritalisches Vasengemälde. Nach den Mon. dell' Inst.	81
18.	Pracht-Amphora	82
19.	Bronze-Diskus. Nach der Gazette archéologique 1876	84
20.	Griechischer gravirter Spiegel von der Insel Kreta. Nach der Gazette archéologique 1876.	85
21.	Gravirte Scene von der Ficoroni'schen Cista. Nach Braun	88
22.	Etruskischer Handspiegel	89
23.	Capitolinisches Taubenmosaik. Nach einer Photographie	92
24.	Die Alexanderfehlschlacht. Mosaik aus Pompeji. Nach Zahn	93
25.	Niobe. Gemälde einer Marmorplatte aus Pompeji. Nach dem Giornale degli Scavi	97
26.	Etruskisches Wandgemälde. Nach den Mon. dell' Inst.	104
27.	Achilleus' Todtenopfer. Wandgemälde aus Etrurien. Nach den Mon. dell' Inst.	105
28.	Aldobrandinische Hochzeit. Nach einer Aquarell-Copie von O. Donner im archäologischen Museum zu Halle	112
29.	Odysselandtschaft. Unterweltsbild. Wandgemälde vom Esquilin zu Rom	113
30.	Religiöses Genrebild. Wandgemälde vom Palatin in Rom. Nach einer Photographie	117
31.	Heimkehrende Krieger. Wandgemälde aus Paestum. Nach Mon. dell' Inst. Vol. VIII, tav. 21.	120
32.	Pompejanische Wandmalerei. Nach einer Photographie	121
33.	Von einem Wandgemälde zu Pompeji	124
34.	Thronende Demeter. Pompejanisches Gemälde. Neapel	125
35.	Das Eroteneß. Wandgemälde aus Pompeji. Nach einer Photographie	126
36.	Das Paris-Urtheil. Pompejanisches Wandgemälde. Nach einer Photographie	128
37.	Laokoon. Pompejanisches Wandgemälde. Nach Blümner	129

Fig.	Seite
38. Aeneas auf der Flucht. Caricatur, Campanisches Wandgemälde. Nach den <i>Pitture d' Ercolano</i>	131
39. Landschaft Pompejanisches Wandgemälde. Nach einer Aquarell-Copie	133
40. Der gute Hirt. Coemeterium S. Agnese. Nach Perret	149
41. Moses. Aus S. Agnese. Nach Perret	152
42. Foffor. Nach Boldetti, Offervazioni u. f. w. Rom 1702	153
43. Deckenmalerei aus dem Coemeterium der Domitilla. Nach Aringhi. Aus Schnaaf	154
44. Deckengemälde aus S. Lucina. Nach de Roffi	155
45. Mosaik aus S. Pudenziana. Nach Labarte	161
46. Mosaik aus S. Cosma e Damiano in Rom. Nach Gutenfohn und Knapp	165
47. Der gute Hirt. Mosaik aus der Grabcapelle der Galla Placidia zu Ravenna. Nach Photographie	169
48. S. Vitale, Ravenna	171
49. Justinian und Gefolge. Mosaik aus S. Vitale zu Ravenna. Nach Photographie	172
50. Mosaik aus St. Georg, Thessalonika. Nach Texier	177
51. Mosaik aus S. Agnese, Rom. Nach <i>De Rossi</i>	180
52. Potiphar's Frau verklägt Joseph. Aus der Genesis in Wien	185
53. Die Auffindung der Wurzel Mandragora. Aus dem Dioskorides, Wien	186
54. Evangelist Johannes. Aus dem Evangelarium des Maeiel Brith. Nach Westwood	190
55. Initiale aus einer Handschrift in Laon. Nach Fleury. Aus Schnaaf	198
56. Initiale aus der Bibel Karl's des Kahlen. Paris	202
57. Christus. Aus dem Evangelarium Karl's des Großen, Paris. Nach Lacroix	204
58. Kaiser Lothar. Aus dem Evangelarium in Paris. Nach Baftard	206
59. Auszug gegen die Syrer. Pfalterium aureum. St. Gallen. Aus Rahn	210
60. Ezechiel. Aus dem Gregor von Nazianz, Paris. Nach Labarte Aus Schnaaf	217
61. David als Hirt. Pfalter, Paris	219
62. Kaiser Nikephoros Botaniates. Aus dem Johannes Chrysoftomos, Paris.	223
63. Initiale. Nach Labarte	225
64. Portalmosaik aus der Hagia Sophia, Constantinopel. Nach Salzenberg. Aus Schnaaf	228
65. Erzengel Michael. Sophienkirche. Nach Salzenberg. Aus Schnaaf	229
66. Tod des Pompejus. Codex des Lucan, St. Gallen. Aus Rahn	245
67. Die huldigenden Länder. Evangelarium, München	248
68. Kaiser Otto III. Evangelium, München	249
69. Marcus. Aus dem Codex Aureus. Paris	251
70. Heinrich II. Aus einem Missale in München	257
71. Der Gekreuzigte. Aus dem Evangelium aus Niedermünster	260
72. Kreuzigung. Aus einem Evangelistarium in Berlin	261
73. Himmelfahrt. Aus dem Benedictionale des Aethelwold. Nach Humphreys	268
74. David, aus dem Pfalter des Notker Labeo, St. Gallen. Aus Rahn	271
75. Abendmahl. Aus dem Wifchehrader Evangelistarium	273
76. Superbia. Aus dem Lustgarten der Herrad von Landsberg. Nach Engelhardt	276
77. Verkündigung. Aus dem Bruchfaler Evangelistarium	277
78. Calender aus dem Pfalter des Landgrafen Hermann. Stuttgart	279
79. Initiale aus einem Pfalter in Paris. Nach Labarte	281
80. Initiale aus der Mater verborum in Prag. Nach Wocel. Aus Schnaaf	282
81. Kluge Jungfrauen. Aus einer Handschrift aus Metz	285
82. Schreiber und Illuminator. Aus einer Handschrift zu Prag	287
83. Aus der Tapifferie von Bayeux. Aus Lacroix	292
84. Unterkirche zu Schwarzheindorf	295
85. Apſis der Unterkirche zu Schwarzheindorf. Nach E. aus'm Weerth	296
86. Capitelsaal zu Brauweiler	297
87. Simfon. Deckenbild aus Brauweiler. Nach E. aus'm Weerth	297
88. Vierung des Braunschweiger Domes	300
89. Wandbild aus dem Nonnenchor zu Gurk. Nach der Centralcommission	301
90. Von den Deckenmalereien der Michaelskirche zu Hildesheim. Nach Kratz	304

Fig.	Seite
91. Die Marien am Grabe. Tafelbild aus Soest. Nach v. Quast und Otte. Aus Schnaaf .	305
92. David. Augsburger Dom. Nach Herberger; aus Bucher	310
93. Fenster aus Saint-Denis. Aus Bucher	311
94. Königsfigur aus dem Straßburger Münster. Nach Gnerber	313
95. Donizo's Lobgedicht auf Mathilde. Nach der Mon. Germ.	320
96. Jüngstes Gericht. S. Angelo in Formis	325
97. Apis-Mosaik aus S. Maria Nuova. Nach de Roffi	329
98. Aus der Cappella Palatina. Palermo. Nach Terzi	333
99. Initiale aus dem Pfalter des heil. Ludwig. Nach Labarte	343
100. Tod der heil. Benedicta. Aus dem Schatzbuech von Origny	349
101. Dröleries aus einer Bibel in Stuttgart	351
102. Meerfahrt, aus dem Münchener Tristan. Nach Kugler	354
103. Conradin. Aus der Pariser Minnelieder-Handschrift. Nach Mathieu	355
104. Die Parabel vom Räuber. Aus dem Passionale der Kunigunde	357
105. Bordure aus dem großem Pfalter des Herzogs von Berri	359
106. Geburt Marias. Aus den Grandes Heures des Herzogs von Berri. Paris	364
107. Aus den Grandes Heures des Herzogs von Berri	365
108. Verkündigung. Aus dem Mariä Arnefti, Prag	369
109. Aus der Wenzelbibel, Wien	371
110. Der verlorene Sohn. Glasmalerei aus Chartres. Nach Laffus	375
111. Fenster aus Königsfelden. Aus Rahn	378
112. König Karl von der Provence. Glasbild aus Straßburg. Nach Lafleyrie	379
112. ^a) Capelle zu Ramersdorf	385
113. Engel aus Ramersdorf. Nach E. aus'm Weerth	386
114. Aus dem Jüngsten Gerichte, Ramersdorf. Nach E. aus'm Weerth	387
115. S. Augustinus von Meister Dietrich. Wien	397
116. Verkündigung vom Clarenaltar im Kölner Dome. Aus Schnaaf	401
117. Madonna mit der Bohnenblüte. Kölner Museum. Nach Photographie	402
118. Madonna und Heilige. Frankfurt, städtisches Museum	403
119. Maria und Elisabeth. Wien, Privatbesitz	406
120. Cimabue, Madonna de' Rucellai	414
121. Duccio, Madonna aus dem Domaltar in Siena	417
122. Duccio, Grablegung Marias, von dem Domaltar in Siena	418
123. Giotto, Joachim bei den Hirten. Arena zu Padua	426
124. Giotto, Darstellung Marias im Tempel. Ebenda	428
125. Giotto, Erweckung des Lazarus. Ebenda	429
126. Giotto, Gruppe aus der Allegorie der Armuth. Affisi	432
127. Giotto, Allegorie des Gehorams. Affisi	433
128. Giotto, Das Gastmahl des Herodes. Florenz, S. Croce	435
129. Orcagna. Christus und Maria, aus dem Paradiese. S. Maria Novella	444
130. Francesco Traini. St. Thomas v. Aquino in der Glorie. S. Caterina, Pisa. Nach Roffini	445
131. Von der Westwand der Spanischen Capelle. S. Maria Novella in Florenz	448
132. Simone Martini; Thronende Madonna. Palazzo Pubblico in Siena	451
133. Ambrogio di Lorenzo. Das gute Regiment. Siena. Aus Crowe u. Cavalcaselle. (Deutsche Ausgabe)	456
134. Der Friede, aus des Ambrogio di Lorenzo Wandbild im Pal. Pubblico zu Siena	457
135. Kopf der Concordia aus des Ambrogio di Lorenzo Wandbild im Pal. Pubblico zu Siena	458
136. Der Triumph des Todes, Wandgemälde im Campo Santo zu Pisa Zu Seite	461
137. St. Georg vom Rade befreit. Freske von Altichiero u. Jacopo Avanzi, Padua. Nach Förster. Aus Crowe u. Cavalcaselle	470
138. St. Georg. Miniaturbild. Rom, St. Peter	475
139. Der deutsche Kaifermantel, arabische Stickerei. Wien. Nach Bock	480
140. Aus den Deckenbildern der Alhambra. Nach Owen Jones	481

I.
DIE MALEREI DES ÄLTERTHUMS.

VON
KARL WOERMANN.

ERSTES BUCH.

DIE MALEREI IM ALTEN ORIENT.

ERSTES KAPITEL.

Die ägyptische Malerei.

under über Wunder wirkt die Malerei! Auf begrenzter ebener Fläche stellt sie täuschend ähnliche Abbilder der weiten, formen- und farbenreichen Welt dar. Was hoch gen Himmel ragt und was bescheiden am Erdboden haftet, was groß und nah vor Augen steht und was meilenweit entfernt ist, die schwärzeste Finsterniß und das hellste Licht, Alles vermag sie in den engen Rahmen des Gemäldes zu fassen oder auf ein flüchtiges Blatt Papier zu werfen! Die Erklärung dieser Wunder liegt freilich in der natürlichen Einrichtung unseres Auges, auf dessen Netzhaut sich die Dinge wie auf der Fläche nebeneinander abbilden. Dem entsprechend sagt auch der Physiologe Helmholtz: »Eben weil wir, mit dem Blicke über die Gegenstände hinstreifend, dieselben in einer flächenhaften Anordnung finden, ist es nun auch möglich, ihren Anblick durch flächenhafte Zeichnung und Gemälde dem Auge zurückzurufen«. Daher ist jene Fähigkeit, die Dinge ihren Formen und Farben nach richtig an die Fläche zu fesseln, die Vorbedingung der Erreichung aller höchsten Ziele der reichsten und vielseitigsten unter den bildenden Künsten. Einfach, wie die optischen Gesetze einer richtigen Malerei dem Eingeweihten erscheinen mögen, sind sie doch hunderten von Generationen, die zu malen versucht haben, unbekannt geblieben. Die vollendete, zum Bewußtsein und zur Anwendung ihrer eignen Fähigkeiten gekommene Malerei ist die jüngste von ihren Schwesterkünsten. Aber die Kunstgeschichte kann sich der Aufgabe, ihre Blicke den ersten Versuchen der ältesten Völker der Erde zuzuwenden, nicht entziehen.

Das Wesen
der Malerei.

Schon die Völker, welche wir schlechthin die alten und die klassischen nennen, fahen staunend zu dem noch älteren Wunderlande am Nile zurück. Aegypten erschien ihnen als Inbegriff aller ältesten und ehrwürdigsten Culturtraditionen, und die neueste Forschung ist wenigstens dabei stehen geblieben, auf ägyptischem Boden die ältesten historisch datirbaren Monumente der menschlichen Thätigkeit erhalten zu sehen. Vom Nilthal hat daher auch die Geschichte der Malerei auszugehen.

Die ältesten
datirbaren
Monumente.

Eine schmale, langgestreckte Oase zwischen dem gelben Sande der libyschen Wüste und den unfruchtbaren Gebirgen an den Küsten des rothen Meeres, be-

Aegypten.

gann das eigentliche Aegypten erst an den unteren Stufen der nubischen Bergterrassen, bei den Wasserfällen von Assuan, dem Syene der Griechen, um von hier aus dem Laufe des heiligen Stromes, dessen wunderbare Ueberschwemmungen allein das fast regenlose Land befruchten, bis zu seiner feichten Mündung in's Mittelmeer zu folgen.

Seine
Geschichte.

Das Aegypten der Geschichte ging freilich den umgekehrten Weg: von den Mündungen des Nils flog es zu den nubischen Bergen hinan. Nur wenig oberhalb der Theilung des Stromes in die Arme des Delta lag Memphis, die Hauptstadt des »alten Reiches«, dem heutigen Kairo gegenüber; und die mächtigen Pyramiden von Gizeh, die man noch heute von der Citadelle der neu-ägyptischen Hauptstadt dem Horizonte enttauchen sieht, sind die Grabmäler der Pharaonen, die hier vor fast fünftausend Jahren geherrscht haben. Weiter aufwärts, in Mittelägypten finden wir bei Beni-Haffan die etwa tausend Jahre jüngeren, reich bemalten Felsengrotten, welche Grabgemächer von alten Aegyptern aus der zwölften Königs-Dynastie enthalten. Noch weiter aufwärts aber, im eigentlichen Oberägypten, lag die Hauptstadt, wie schon des »mittlern Reiches« seit der elften Dynastie, so vor allen Dingen des »neuen Reiches«, welches von hier aus der Jahrhunderte langen Fremdherrschaft der Hyksos über das untere Nilthal ein Ende machte, lag das »hundertthorige« Theben, dessen mächtige Ruinen von Tempeln, Palästen und Gräbern noch heute zu beiden Seiten des Stromes sich ausbreiten: Denkmäler, die nun ebenfalls an dreitausend Jahre und darüber unter dem immerblauen Himmel dieser Zone in ihrer leuchtenden alten Farbenpracht sich erhalten haben. Die Herrscher der thebanischen Periode waren es denn auch, welche mit Rossen und Wagen noch weiter südwärts über die Grenzen des eigentlichen Aegyptens hinaus vordrangen und im nubischen Lande Bollwerke der Civilisation gegen die wilden schwarzen Horden errichteten, Monumente, wie die von Abusimbel (Ipfambul), die an Majestät und Pracht mit denen der ägyptischen Hauptstadt wetteifern und dadurch die ägyptische Kunstgeschichte zwingen, bis zu diesen unwirthlicheren Gegenden hinaufzusteigen.

Stilwandlungen
der
ägyptischen
Kunst

im alten
Reich

Dafs man von einer ägyptischen Kunstgeschichte als einem Wechsel des Kunststils im Gefolge der wechselnden Zeitereignisse wirklich reden kann, wird nach verschiedenen gelehrten Debatten, die hierüber stattgefunden haben, heute allgemein zugestanden werden müssen. Vor allen Dingen kann man die Kunst des »alten Reiches«, die ihren Höhenpunkt in der sechsten Dynastie gefunden, allen folgenden Perioden principiell entgegensetzen. Die Proportionen, unter denen zu dieser Zeit der menschliche Körper aufgefaßt wurde, waren breitere, kräftigere, gedrungener; vor allen Dingen war die Zwangsjacke des Kanon noch nicht zur festen Regel erhoben. Einige der von Mariette aus den Gräbern des alten Memphis zu Tage geförderten plastischen Werke zeigen einen individuell belebten und charakteristischen Realismus, welcher allen früheren Ansichten über den durchgängigen Conventionalismus der ägyptischen Kunst widerspricht.

im mittlern
Reich

In der elften Dynastie, mit welcher einige Forscher ein »mittleres Reich« beginnen lassen, werden die Proportionen schlanker. Die Brust bleibt breit und mächtig; der Leib wird eingezogen; Arme und Beine sind verhältnismäfsig dünn; das Gesicht erhält seine niedrige, zurücktretende Stirn,

feine hochgeschlitzten Augen, feine dicken Lippen mit dem sinnlich-starren Lächeln. Vor allen Dingen aber ist jetzt ein mathematisch in Zahlen auszurechnender Kanon für alle Figuren vorgeschrieben.

Das «neue Reich», seit der achtzehnten Dynastie, verändert diesen Typus und diesen Kanon kaum; nur die Technik vervollkommenet sich, und ein gewisser historischer Schwung in den Darstellungen zeugt von dem neuen politischen Leben, welches die Bewohner der Nilufer begeisterte. Selbst in der Ptolemäer-Zeit, als Aegypten politisch dem Hellenismus unterworfen worden, blieb der Kanon im Wesentlichen unverändert, wenngleich geringe Abweichungen erkennbar sind und besonders die weichlicheren, rundlicheren Formen den fremden Einfluß und die Absichtlichkeit der Nachahmung kenntlich machen.

Aber alle diese Entwicklungsphasen seit der elften Dynastie berühren fast nur die Aussenstellen und führen nur zu so geringen Unterschieden, daß sie besonders im Verhältniß zu den gewaltigen Zeiträumen, um die es sich handelt, so gut wie verschwinden. Die ägyptische Geschichte rechnet nach Dynastien, wo wir nach Einzelherrschern rechnen, sie zählt die Jahrtausende, wo wir die Jahrhunderte zählen. Abgesehen von der memphitischen Vorzeit, nach welcher auch die alten Griechen ihr Urtheil über Aegypten sich nicht gebildet haben, sind wir daher doch wohl nach wie vor berechtigt, von einer die historische Entwicklung fast ausschließenden Stabilität der alt-ägyptischen Kunst zu reden ¹⁾.

Der Kunsttrieb der alten Aegypter ist ein sehr intensiver, und er ist in erster Linie ein mächtig monumentaler gewesen. Die Architektur ist die dominierende Kunst des Nilthals. Vielleicht hat nie und nirgends auf verhältnißmäßig so kleinem Raume eine so große Anzahl von öffentlichen Prachtbauten neben einander gestanden, wie in der Blüthezeit Aegyptens an den Ufern des Nilstromes. In Unterägypten, von Beni Haffan an abwärts, sind zwar fast nur Grabmäler und unterirdische Grabstätten erhalten; die größere Länge der Zeit, die geringere Gleichmäßigkeit des Klima's und die häufigeren und gewaltfameren politischen Veränderungen haben hier die Tempel und Paläste der älteren Dynastien zerstört. Von jenen säulengeschmückten Hallen, großen Prachtäläen und stattlich gethürmten Heiligthümern, welche die thebanischen Dynastien in Oberägypten und Nubien errichtet, ist dagegen bis auf den heutigen Tag noch genug erhalten, um eine Ahnung von dem ehemaligen architektonischen Charakter dieser Gegenden in uns zu erwecken.

Was nun aber bei allen diesen mächtigen Bauten, den unterirdischen sowohl, wie den überirdischen, bei denen des alten und mittleren, wie bei denen des neuen Reiches, sofort auffällt, ist, daß die Architektur hier überall die nachahmenden unter den bildenden Künsten, die Plastik und die Malerei, in ihren Dienst nimmt. Das bemalte Relief, welches in der ägyptischen Kunst sich nur sehr wenig über die Flächendarstellung erhebt und gerade in ihr sich von der wirklichen Malerei als eigentlicher Flächendarstellung dem ganzen Charakter

im neuen Reich.

Stabilität des Kanons.

Architektonischer Charakter der ägyptischen Kunst.

Reliefs.

1) R. Lepsius: Die Chronologie der Aegypter. — Brugsch: Histoire d'Egypte; 2. Auflage. — Lenormant: Die Anfänge der Cultur (Jena 1875), I, S. 117—267. — Maspero: Geschichte der morgenländischen Völker, deutsch von R. Pfeichmann, S. 1—272. — Schnaase: Gesch. der bild. Künste (2. Aufl.), I, S. 241—384.

ihrer Behandlung nach kaum unterscheidet, darf von unseren Untersuchungen nicht ausgeschlossen werden. Alle Wandflächen der Gebäude, die inneren sowohl wie die äußeren, ja selbst alle Säulenschäfte und alle Gesimse sind mit farbigen Malereien geschmückt, sei es, daß diese sich über wirkliche, wenn auch niedrige, Reliefs hinlegen oder über die der ägyptischen Kunst eigenthümlichen Scheinreliefs (basreliefs en creux, versenkte Reliefs, Koilanaglyphen), welche sich keineswegs über die Wandfläche erheben, sondern nur durch Vertiefung der Conturen und rücktretenden Theile der Gestalten entstehen, oder sei es, daß sie wirkliche Flächenzeichnungen coloriren ¹⁾.

Koilanaglyphen.

Wirkliche Flächenzeichnungen: in den Gräbern von Beni-Haffan.

Solche wirkliche Flächendarstellungen finden sich in der ägyptischen monumentalen Kunst besonders in den Grabgemächern, wie in denen von Beni-Haffan aus der zwölften Dynastie. Es sind hier, wie in anderen Gräbern, außer gelegentlich sich wiederholenden Darstellungen des Todtencultus, fast nur Szenen aus dem täglichen Privatleben der Aegypter abgebildet, Gemälde, welche aber die bedeutendsten wirklichen Flächendarstellungen bieten, die uns in der altägyptischen Kunst erhalten sind. Die Mehrzahl der großen Darstellungen besonders an den Außenwänden der oberägyptischen und nubischen Tempel ist dagegen in jenem bemalten Scheinrelief gehalten.

Eigentliche Flächendarstellungen finden sich ferner an verschiedenen, aus altägyptischen Gräbern hervorgezogenen Gegenständen. Vor allen Dingen sind natürlich die Abbildungen, welche vignettenartig und illustrationsweise den verschiedenen Papyrus-Streifen eingefügt sind, auf die Fläche gezeichnet. Wir wollen jedoch zunächst bei der Betrachtung der großen monumentalen Darstellungen an den Wänden der Bauwerke bleiben, welche weitaus die wichtigsten sind ²⁾.

in den Vignetten der Papyrus-Rollen.

Charakter der ägyptischen Malereien.

Durch die geringe Unterscheidbarkeit der mehr oder weniger erhobenen Darstellungen von den Malereien im engeren Sinne des Wortes ist den letzteren übrigens vom wirklich malerischen Standpunkt aus schon ihr Urtheil gesprochen. Denn, wenn sie auch nur einen Theil der Vortheile flacher Darstellungen benutzt hätten, so müßten sie sich von aller reliefartigen Arbeit wesentlich unterscheiden. Nicht das Relief ist hier malerisch behandelt, wie z. B. an Ghiberti's Bronce thüren aus dem 15. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, sondern die Malereien sind reliefartig behandelt; oder, noch richtiger ausgedrückt, beide sind bloß silhouettenhaft und bloß ornamental, man könnte vielleicht auch sagen, bloß hieroglyphisch angeordnet. Weder dem Reliefstil noch dem malerischen Princip geschieht fein Recht. Es kommt dem ägyptischen Künstler nur darauf an, deutlich und verständlich zu sein, das wirklich zu erzählen, was er erzählen will; alles Uebrige ist ihm Nebensache.

Deutlichkeit.

Mangelnde Perfective.

Was zunächst den Begriff der Kunst, ein Stück der Welt der Erscheinungen

1) Die wichtigsten Publicationen ägyptischer bildlicher Darstellungen befinden sich in folgenden Werken: *Gau*: Antiquités de la Nubie. — *Rossellini*: I monumenti dell' Egitto e della Nubia. — *Lepsius*: Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien. — *Prisse d'Avennes*: Atlas zur Histoire de l'art Egyptien.

2) Den großen Publicationen fehlt zum Theil der Text, aber auch wo ein solcher vorhanden, ist aus denselben nicht immer klar zu entnehmen, ob die abgebildete Darstellung im Original eine reine Flächendarstellung, eine koilanaglyphe Bildung oder ein Basrelief ist: ein Grund mehr für uns, die Scheidung nicht streng durchzuführen.

auf die Fläche zu bannen, was die Perspective anbetrifft, so findet sich von solcher keine Spur. Wenn Figuren hinter einander dargestellt werden sollen, so werden die Umrisse manchmal verdoppelt, und diese Methode führt von selbst dahin, daß nicht selten die entfernteren Figuren sogar größer gerathen, als die näheren; in anderen Fällen ragen die hinter einander stehenden Gestalten mit den Oberkörpern über einander hervor; manchmal aber werden die Figuren in ganzer Gestalt über einander gemalt, wobei die Füße des Hinterranges noch durch einen Zwischenraum vom Kopfe des Vordermannes getrennt sind. Und von diesem Verfahren wird man doch nicht behaupten können, daß es an die Naturbeobachtung anknüpfe, nach welcher entferntere Gegenstände bis zur Horizonthöhe höher zu liegen scheinen, als die näheren. Ja, in vielen Darstellungen schließt schon die conventionell-unbeholfene Methode, die geistige Ueberlegenheit durch überlegene körperliche Größe auszudrücken, von vornherein jede perspectivisch richtige Anordnung aus. Es ist dies besonders auf den großen Schlachtenbildern aus der 19. Dynastie der Fall, in denen der König selbst in der Mitte oder an der Spitze seines Heeres erscheint, alle übrigen, Freunde wie Feinde, um mehrere Körperlängen überragend. Sehr interessant zeigt dies z. B. die halberhobene farbige Arbeit auf der Seitenwand der ersten Kammer von Abusimbel (Ipsambul) in Nubien (Fig. 1.). Der riesengroße Pharao stürmt hier auf feinem mit schnaubenden Rossen bespannten Streitwagen, im Begriffe, seinen Bogen abzuschleusen, gegen die feindliche Bergfestung heran. Seine drei Söhne, ebenfalls mit gespannten Bogen auf Streitwagen stehend, folgen ihm unmittelbar; sie sind aber alle drei zusammen nur ebenso groß gebildet, wie er; und hier sind wenigstens die Rosse dergestalt in ganzer Figur gerade übereinander angeordnet, daß jedesmal zwischen den Füßen des oberen und dem Kopfe des unteren noch ein Zwischenraum bleibt. Daß diese mangelnde Perspective, die schon bei der Gruppierung weniger Figuren nebeneinander so störend hervortritt, sich doppelt störend bemerkbar macht, wo geschlossenere Hintergründe oder gar landschaftliche Zusammenhänge dargestellt werden sollen, versteht sich von selbst. In Fällen der letzteren Art wird die Gegend wohl landkartenartig ausgebreitet, wie das besonders interessant in den großen Schlachtenscenen zu Abusimbel und am Rameffion zu Theben hervortritt. Eine der ersten führt uns ein landkartenartig gegebenes Flußbett vor, welches eine von Wall und Graben geschützte Insel oder Halbinsel umgibt, während die Festung auf der Insel durch sechs im Aufriß gezeichnete, gezinnte Thürme dargestellt ist, und das Feldlager mit dem königlichen Zelte ebenfalls halb grundriß-, halb aufrißartig erscheint. Ähnlich stellen der Strom und die besetzte Insel mit dem bunten Schlachtgewühl am Ufer und in den durch Zickzacklinien angedeuteten Wellen am Rameffion zu Theben sich dar. Ein sehr eigenthümlicher Ersatz der perspectivischen Darstellungsweise findet sich auch gelegentlich in den Gemälden der Gräber von Beni-Hassan aus der zwölften Dynastie. Unter anderem bilden Jagden auf Sumpfvögel und Fischer scenen hier Lieblingsdarstellungen. Der Jäger oder der Fischer steht aufrecht vor dem Wasser da, das zu seinen Füßen blau mit senkrechten schwarzen Zickzacklinien angedeutet ist. Um den auf dem Wasser schwimmenden Vogel, den er schießen soll, oder den Fisch, den er fangen soll, nun in seine Augenhöhe zu bringen, wird das Stück des Wassers, in dem

Ersatz der
Perspective.

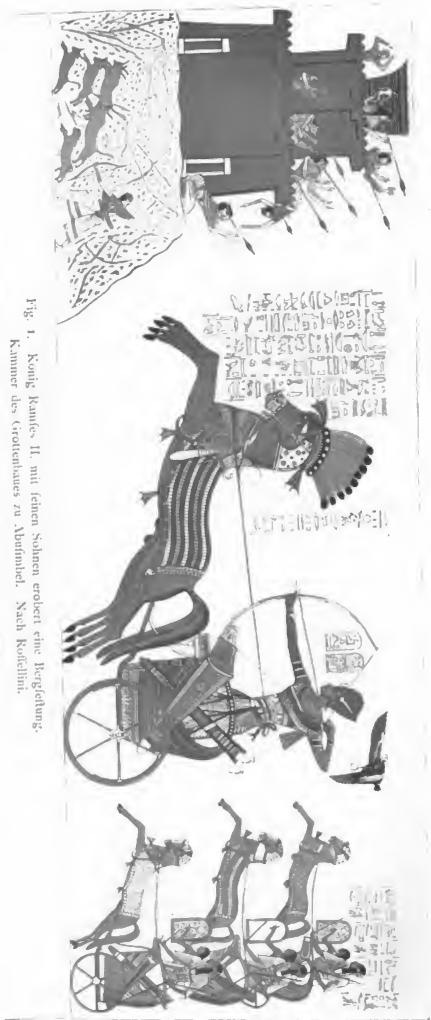

Fig. 1. König Kamose II. mit seinen Söhnen erobert eine Bergfestung.
Kammer des Gräbertums zu Abusimbel. Nach Kottrell.

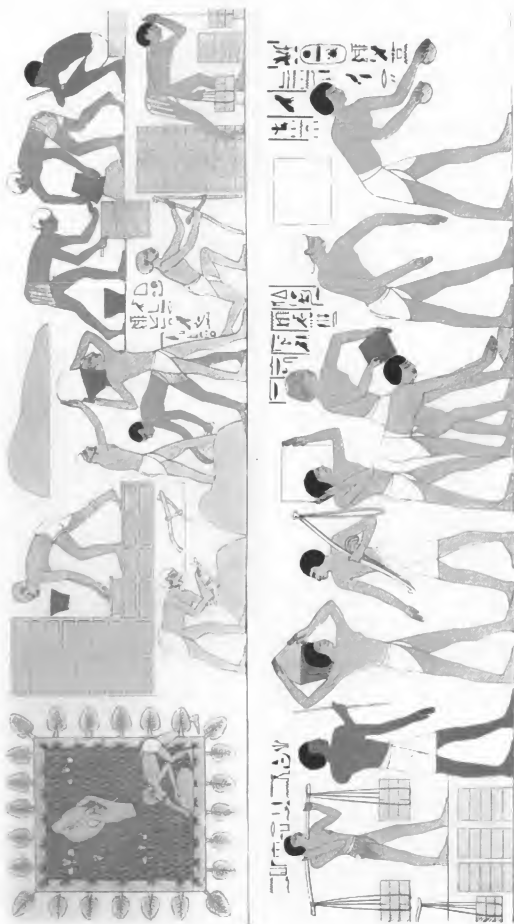

Fig. 2. Bau des Ammonstempels, Grabkapelle zu Abd-el-Qurna, Nach Roffelini.

der Fisch oder auf dem der Vogel sich befindet, als schmale, ifolirte Wafferfäule fenkrecht in die Höhe geführt. Am charakteriftifchften bleibt jedoch jene merkwürdige Vermifchung von Grundrifs und Aufrifs, wobei die einzelnen Gegenstände auf ihrer Grundlinie im Aufrifs in die landkartenartig ausgebreitete Gegend hineingezeichnet werden und es fich nur nach fymmetrifcher oder anderer räumlicher Convenienz zu richten fcheint, nach welcher Richtung von ihrer Grundlinie fie fallen, indem fie bald aufrecht ftehen, bald mit ihrem oberen Theile nach unten gekehrt oder feitwärts nach rechts oder links gelegt werden. In klarfter Weife veranfchaulicht uns von den monumentalen Darftellungen wohl ein bekanntes Gemälde einer Grabcapelle zu Abd-el-Qurna diefe Manier. Es ftellt den Bau des Ammontempels dar und unter Anderem gelbe Leute, welche aus einem viereckigen Baffin Waffer in großen Krügen fchöpfen. (Fig. 2.) Das im Grundrifs gezeichnete Wafferbecken ift an allen vier Seiten von einem Rafenftreifen eingefafzt; und auch diefen legte der Maler an allen Seiten in gleicher Breite, alfo ebenfalls grundrifsartig an. Um das Baffin follten nun aber auch fchattenfpendende Bäume wachfen, fechs an jeder Seite, vierundzwanzig im Ganzen. Der Maler fcheute fich nicht, auch fie nach allen vier Seiten von der Grundlinie, auf der fie wachfen follten, abftehen zu laffen, fo dafs nur die Bäume am jenfeitigen (fcheinbar oberen) Ufer des Baffins aufrecht ftehen, diejenigen des diesfeitigen Ufers aber mit den Wipfeln nach unten wachfen, u. f. w. Dafs der Maler auf diefe Weife feinen Zweck nicht erreichte, wird man nicht behaupten können; aber er verzichtet von vornherein auf jeden Verſuch einer perſpectivifchen Darftellung, die vielmehr in ihr volles Gegentheil verkehrt wird. Mit nüchternem und ganz unmalerifchem Sinne wird ein Verfahren eingefchlagen, zu deffen Lobe ſich eben nichts weiter fagen läßt, als dafs es verftändlich ift.

Anordnung
der Wand-
gemalte.

Unter diefen Umständen kann von einer feften Umrahmung einzelner, gefchloßener Bilder kaum die Rede fein. Vielmehr ift die Anordnung innerhalb der riefigen Wandflächen, die von oben bis unten mit farbigen Darftellungen bedeckt find, im Weſentlichen in horizontalen, unten breiteren, oben ſchmaleren Streifen vorgenommen. Doch werden diefe Reihen oft von größeren Geſtalten unterbrochen; und wenn auch die Symmetrie, wo ſie nothwendig ift, wie an den beiden Pylonen, zwifchen denen unter dem Symbol der geflügelten Sonnenscheibe die Tempeleingänge liegen, in Linien und Farben in einer für den decorativen Eindruck genügenden Weife gewahrt ift, ſo ift die Anordnung der figürlichen Darftellungen, bei allem ſteifen Aufmarſchiren hundertmal wiederholter Geſtalten im Einzelnen, im Ganzen doch eine ſo freie, dafs man es verſteht, wie Schnaabe ſagen konnte, die plaſtiſche und maleriſche Verzierung ſchlieſe ſich nicht weſentlich an die ägyptiſche Architectur an, fondern ſei ſelbſtändig und ſpiele gleichſam auf den großen Wänden umher. Bedenkt man ferner, dafs der erſte Zweck aller dieſer großen Malereien zu ſein ſcheint, der Nachwelt Berichte, Beſchreibungen, Erzählungen zu überliefern, dafs die Geſchichte ihre Dienſte mindeſtens in demſelben Grade in Anſpruch nimmt, wie die Architektur, ja, dafs ſie mitunter gar nur Illuſtrationen zu den hieroglyphiſchen Rieſenſchriften ſind, die mit ihnen zugleich die Wände bedecken und vielfach räumlich, nicht fachlich, in ſie übergreifen, ſo verſteht man auch, wie Sempfer dieſe bunten Wände als mächtige Schreib-

tafeln bezeichnen und sagen konnte: „Nicht mehr Farbenmufik, fondern Farbenrhetorik wird hier aufgeführt.“¹⁾

Dafs bei folcher Sachlage vom Standpunkte einer völlig ausgebildeten, selbständigen, ihrer Fähigkeiten und ihrer Ziele sich bewußten Malerei in Bezug auf diese wirklichen oder quasi Flächendarstellungen von einer malerischen Technik und von einem malerischen Eindruck keine Rede sein kann, können wir sagen, noch ehe wir die Werke auf ihre Farbengebung hin angesehen haben. Um zunächst bei der Formengebung stehen zu bleiben, müssen wir von der Betrachtung der Composition zur Betrachtung der einzelnen Motive und Umriffe übergehen.

Von dem Typus der ägyptischen Gestalten ist im Allgemeinen schon die Rede gewesen. In der Malerei können wir jedoch jenen ältesten, naturalistischen Stil der Plastik nicht verfolgen. Hier, wie an den ihr gleichzustellenden Schein-Reliefs tritt uns vielmehr jener Kanon mit dem bereits angedeuteten Entwicklungsgange von Anfang an bis zuletzt entgegen. Die flachen Reliefdarstellungen aus der Zeit des alten Reiches bis zur sechsten Dynastie sind zwar ebenfalls noch freier, willkürlicher und realistischer; aber sie nehmen an manchen Besonderheiten der ägyptischen Flächenbildnerei doch bereits theil. Zu diesen Besonderheiten gehört bei der Zeichnung jeder einzelnen Gestalt neben allen sonstigen Steifheiten noch die ebenfalls aus dem mangelnden perspectivischen Gefühl und dem Streben nach Deutlichkeit sich ergebende, störende Unzulänglichkeit, dafs die Front- und Profilansichten nicht scharf von einander unterschieden werden. Die Köpfe mit ihren Perrücken, ihrem wunderbaren Kopfputz und ihren oft angebundenen steifen Bärten, sowie die Unterkörper sind fast immer in silhouettenartiger Profilstellung gebildet, wogegen die Brust sich in ganzer Breite wie von vorn präsentirt. Es entsteht dadurch eine Verdrehung des Körpers, die dem geschulten Auge unangenehm auffällt.

In der Annahme des mathematischen Kanons liegt ferner schon von selbst die Ausschließung jeder individuellen Charakteristik. Kann man doch in der Regel nicht einmal das Alter von der Jugend unterscheiden! Doch erstreckt sich diese Gleichförmigkeit nicht auf eine Vermischung der Rassenunterschiede. Vielmehr erhalten die verschiedenen, den Aegyptern bekannten Völker ihre eigene, deutlich ausgeprägte Typik, und die Neger unterscheiden sich, auch abgesehen von der Farbe, ebenso charakteristisch von den Aegyptern, wie die Afiaten. Eine interessante Zusammenstellung solcher verschiedenen Rassen findet sich in einem Königsgrabe des neuen Reiches. Auch hat man freilich mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dafs man, je länger man sich mit der ägyptischen Kunst beschäftigt, desto besser lernt, verschiedene Züge unter den beim ersten Anblick so gleichförmigen Physiognomien zu unterscheiden. Wer jemals einer gröfseren Anzahl von Chinesen, Negern oder Malayen gegenüber gestanden, weifs, dafs diese einander für den ersten Anblick bis zur Unterscheidungslosigkeit ähnlich zu sehen scheinen. Erst mit der Zeit lernen wir ihre individuellen Züge zu unterscheiden. Jedoch wird sich dieses nur in Bezug auf die Königsporträts der ägyptischen Kunst bewahren. Die Masse der demselben Stamme angehörigen Individuen zeigt doch wirklich dieselben gleich-

Grenzen des
malerischen
Stils der
Aegypter.

Formen-
gebung.

Kanon.

1) Semper: Der Stil, I. S. 424.

Lebendig-
keit der Be-
wegungs-
motive.

mäßigen, starren Züge, wie denselben Kanon des Körperbaues. So conventionell aber diese Körperformen aufgefaßt sind, so frisch und lebendig sind oft die Bewegungsmotive, nicht anatomisch richtig, aber sprechend und verständlich. Bei ruhiger Stellung, auch wohl langsam ausschreitender Bewegung, berühren freilich beide Fußsohlen die Bodenlinie. Aber bei lebhafterer Bewegung und besonders beim Lauf berührt der eine Fuß nur mit der Spitze die Erde; die Arme, welche bei ruhiger Haltung ebenfalls ganz steif am Körper herabhängen, werden zu den Bewegungsmotiven der verschiedensten Hantirungen verarbeitet, und ebenso folgen die Beine diesen Wendungen. Die Aegypter sind auf diese Weise im Stande, bildlich Alles klar und anschaulich zu erzählen, und wo ihre Naturbeobachtung nicht ausreicht, wird eine ebenso anschauliche

Symbolik.

Symbolik zu Hülfe genommen, wie uns das besonders in den häufigen Darstellungen entgegentritt, die den König als den Ueberwinder zahlreicher fremder Völkerstämme zeigen wollen. Die verschiedenen Völker erscheinen hier zu einem Knäuel vereinigt, der fast aussieht wie ein einziges, vielarmiges, vielbeiniges und vielköpfiges Wesen, das der König bei den zu einem einzigen Schopfe zusammengefaßten Haarzöpfen packt, um mit einem Schwerthieb die Köpfe vom Rumpfe zu hauen. Der naturalistischen Absicht verstehen die Aegypter, auch wo eine solche nicht durch die Vorschrift beengt ist, doch eben nur in Einzelmotiven treu zu bleiben. Sobald sie fühlen, mit der einfachen Wiedergabe von Beobachtetem nicht auszureichen, wie in allen größeren Compositionen, greifen sie theils zu einer Symbolik von der gedachten Art, theils zu den Surrogaten der Perspective, die eben beschrieben worden.

Bei ihrer mangelhaften Gabe der Individualisirung ist es den ägyptischen Malern natürlich auch unmöglich, ihre verschiedenen Göttergestalten durch einen verschiedenen, charakteristischen Typus von einander zu unterscheiden, wie die Griechen das so herrlich vermocht. Die Symbolik, zu welcher die Maler in diesem Falle greifen, mag ihnen selbst, ihren volkstümlichen religiösen Anschauungen entsprechend, ebenfalls klar gewesen sein. Sie drücken die Verschiedenheit der Götter nämlich durch verschiedene Thierköpfe aus, welche den menschlich gestalteten Leibern aufgesetzt werden, und zwar in höchst unorganischer und geschmackloser Weise, wie z. B. der dünne Ibishals des Gottes Thot lächerlich und gespenstisch zugleich aus den breiten Schultern des Rumpfes hervorwächst.

Mangelnder
Gesichtsaus-
druck.

Vor allen Dingen fehlt den Aegyptern die Fähigkeit, den menschlichen Zügen einen den verschiedenen Seelenstimmungen entsprechenden Ausdruck zu verleihen. Unbeweglich und starr, hat vielmehr das eine Gesicht fast stets denselben Ausdruck, wie das andere. Ob der Herrscher betet und opfert oder in wildem Schlachtgetümmel seinen Feinden gegenübersteht, ob er als triumphirender Sieger daherfährt oder als rächender Gott ein Strafgericht abhält, stets zeigt sein Antlitz die gleichmäßige conventionelle Ausdruckslosigkeit, hinter der wir heutzutage ein sinnlich in sich selbst befriedigtes Lächeln zu erkennen glauben. Die Geberden, besonders der Arme, die stehend erhoben, abwehrend ausgestreckt, drohend geschwungen oder sonst wie bewegt sein können, spiegeln im Uebrigen allein die geistige Bewegung der Gestalten wieder.

Aus allem Gefagten geht schon hervor, daß die ägyptische Kunst immer unzulänglicher wird, je höher sie emporsteigt. Eine auch nur annähernd wür-

dige Vorstellung von den Göttlichen vermag sie uns nicht zu verschaffen. Auch die Darstellung des geistigen Lebens der Menschheit ist ihr so gut wie ganz verschlossen. Aber selbst das körperliche Leben der Menschen, dessen freie Schönheit erst anfängt, wo die Fesseln des Conventionalismus abgestreift sind, vermag sie nur in unzulänglicher Weise zu veranschaulichen. Weit weniger tritt uns dieser Mangel bei den Thiergestalten entgegen, aus demselben Grunde, wie man mit Recht hervorgehoben hat, aus welchem es Vielen von uns auch heutzutage noch genügt, Thiertypen anstatt Thierindividualitäten zu sehen. Die Thiertypen aber fassen die Aegypter wirklich ungemein lebendig und natürlich auf, und auch das einzelne Motiv aus dem Thierleben kommt oft ganz drastisch zur Anschauung, so, wo ein Kalb auf dem Ackerfelde mit aufgehobenem Schwanz fein Bedürfnis befriedigt, so, wo die Paviane in den Feigenbäumen sitzen und Früchte stehlen, oder wo die Gaisböcke an den Bäumen emporspringen.

Desgleichen ist das Pflanzenleben oft charakteristisch genug dargestellt. Wenn auch hie und da, wie auf einer großen Darstellung zu Karnak, die Bäume so unbeholfen gebildet erscheinen, wie in einer alten Nürnberger Spielzeugschachtel, so sind die Bäume an anderen Stellen, wie im Hofe des kleinen Tempels zu Beit-Ualli in Nubien aus der Zeit Ramfes' II., wieder sehr charakteristisch und natürlich. Die Palmenwälder, in welche die besiegten Neger sich zurückflüchten, sind hier dargestellt: die Palmbäume selbst, fruchttragend, breitblättrig, schuppenstämmig, sind sehr naturwahr veranschaulicht, Affen sitzen in ihren Kronen, in einer Umzäunung ist ein Weib mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, andere Weiber und Kinder eilen den kläglich heranflüchtenden Schwarzen entgegen. Alles wirkt zu einer lebendigen Vorstellung der tropischen Wälder Aethiopiens zusammen.

Von eigentlichem Baumschlag und malerisch zusammengefaßten Gruppen verschiedener Bäume können bei der Gesamttendenz der ägyptischen Kunst natürlich keine Spuren vorkommen. Größere Gartenanlagen werden zwar abgebildet, aber in der angedeuteten Weise: in grundriffsartiger Ausbreitung mit den einzelnen im Aufriss hincingezeichneten, aber nach beliebigen Richtungen gewendeten, wenngleich in der Regel doch aufrecht stehenden Bäumen, Thoren, Pavillons, Topfpflanzen und anderen Gegenständen.

Das Wasser dagegen, das man nicht mit Unrecht das Auge oder die Seele der Landschaft genannt hat, vermag die ägyptische Kunst ebensowenig im höheren Sinne des Wortes zu charakterisiren, wie das Auge und die Seele des Menschen. Vielmehr wird sie hier wieder völlig starr und conventionell. Jahrtausende lang hat ein blauer Streifen, mit senkrechten schwarzen Zickzacklinien ausgefüllt, die Stelle des Wassers vertreten. Fische, Krebse, Schildkröten oder Flußpferde, Krokodile u. s. w. bezeichnen verschiedene Wasserarten. Sumpfigenden z. B. werden zur Genüge durch Schilf-, Lotos-, und Papyrusdickichte und durch die sie bevölkernden bunten Sumpfvögel charakterisirt, zu deren auf herabgebogenen Stengeln sitzenden, mit Eiern und Jungen gefüllten Nestern Iltisse und Ichneumone hinanlaufen.

Eine Betrachtung der Farbengebung der ägyptischen Malerei wird das bisher über ihren Charakter gewonnene Urtheil bestätigen. Von einer wirklich malerischen Behandlung der Farbe kann fast noch weniger die Rede sein, als von einer perspectivischen Zeichnung. Da der zusammenhängende Hintergrund

Thiere.

Pflanzen.

Gartenanlagen.

Wasser.

Farbengebung.

überhaupt fehlt, so heben die einzelnen Gestalten sich von dem farbigen Wandgrunde ab, der an den Sockeln der Wände, an denen Blumen sprießen, wie in Pompeji, in der Regel dunkel, an den Haupttheilen der Wände öfter leuchtend hell-farbig ist. Dieser farbige Wandgrund beherrscht natürlich den architektonisch-decorativen Gesamteindruck und wirkt insofern einigend und beruhigend, in Bezug auf die einzelne Darstellung jedoch wirkt er der malerischen Einheit derselben ebenso natürlich entgegen, wirkt er umgekehrt auflösend und zerstreuernd. Und die Färbung der einzelnen Gegenstände erhöht diesen Eindruck. Von einem Colorit kann hier, wo die malerische Einheit von vornherein ausgeschlossen ist, überhaupt nicht die Rede sein, sondern nur von einem Coloriren. Ja, da alle Licht- und Schattenwirkungen und alle Modellirungen fehlen, kann kaum von einem Coloriren gesprochen werden, sondern nur von einem Anmalen, fast möchte man sagen „Anstreichen“ der einzelnen Gegenstände. Dieser Anstrich erfolgt, so weit die Beobachtung und das Farbenmaterial der Aegypter reichten, in annähernden Naturfarben. Die Aegypter geben ihren eigenen männlichen Gestalten eine rothbraune Farbe, wie den Pferden, die Frauen werden dagegen schon in den ältesten Darstellungen gelb, in anderen wenigstens heller braun gemalt, die Neger werden schwarz, die Asiaten gelb angestrichen; ja es kommt einmal ein weißer, blau-äugiger, gelbhaariger Menschenschlag vor. Die bunten Stoffe, mit denen die Völker bekleidet, sind hübsch und mannigfaltig gemustert; häufig sind sie so dünn, daß sie durchsichtig sind, und in diesen Fällen kommen vielleicht die einzigen Versuche einer annähernd malerischen Farbenwirkung vor, indem die Körperfarbe, wo sie durch ein helles Gewand hindurchscheint in's Weißliche gebrochen wird oder in einer anderen, helleren Farbe erscheint. Im Uebrigen ist die Farbenscala der Aegypter eine zu beschränkte, der Farbstoffe, die sie kannten, waren offenbar zu wenige, um eine mehr als annähernde Naturfärbung zu ermöglichen.

Symbolische
Farben.

In einigen Fällen wich man aber nicht aus Mangel an Farbenmaterial, sondern aus besonderen Rücksichten von der Naturfarbe ab, besonders bei den Darstellungen von Gottheiten. Um das Uebernatürliche darzustellen, griff man, bizarr genug, zum Unnatürlichen, sodaß die ägyptischen Gottheiten nicht nur mit Thierköpfen ausgezeichnet sind, sondern auch in gelben, grünen, rothen und blauen Farben prangen. Eine tiefsinnige Farbensymbolik mag hier zu Grunde liegen; doch entzieht sich dieselbe jedenfalls unserer Nachempfindung.

Daß eine Farbenperspective in der ägyptischen Kunst unmöglich ist, folgt eigentlich schon aus dem über die mangelnde Perspective überhaupt, sowie aus dem über die geringe Anzahl von Farbenabstufungen Gefagten. Arbeitet so also auch die ganze Farbengebung der Durchbildung eines wirklich malerischen Princips in der ägyptischen Malerei entgegen, so werden die einzelnen Dinge doch auch durch sie klarer von einander abgehoben und in conventionell-typischer Weise charakterisirt, so daß in der That Zeichnung und Färbung hier vollständig Hand in Hand gehen und nach demselben Principe sich gestalten.

Die Technik
der ägypti-
schen
Malerei.

Daß ein freier, echt künstlerischer Eindruck auf diese Weise nicht erzeugt werden kann, liegt in der Natur der Sache; und dem entsprechend haben wir

uns denn auch unter den ausübenden Kräften keine Künstler im höheren Sinne des Wortes vorzustellen, sondern geschickte Techniker oder Handwerker. Ja, die Darstellungen, wie sie uns vorliegen, werden nicht einmal jede für sich von einer und derselben Hand vollendet worden sein. Wir wissen, daß die einzelnen Gewerbe im alten Aegypten zunftartig streng von einander gefondert waren, daß Uebergriffe von dem einen Handwerk in das andere streng geahndet wurden. So scheint es, daß eigene Arbeiter angestellt gewesen, welche die Steinflächen der Mauern mit dem Stucco bewarfen, der die Grundlage aller Malereien bildete. Andere zeichneten die Umriffe mit rothen Linien vor. Noch andere vertieften diese Umriffe, wo die koilanaglyphe Darstellungsweise beliebt wurde. Wieder andere endlich besorgten den eigentlichen Farbauftrag, wobei stets eine weiße Grundirung vorherging, die vielleicht auch wieder von anderer Hand ausgeführt wurde, als die farbige Colorirung. Der äußeren Technik nach scheinen die ägyptischen Gemälde zur einfachsten Temperamalerei gerechnet werden zu müssen. Gummiwasser wird als Bindemittel genannt; das Fresco scheint nicht bekannt gewesen zu sein. Es sind uns einige Darstellungen erhalten, die zum Theil in verschiedenen Stadien jener Entstehungs-Manipulationen stehen geblieben sind, oder an welchen man rückwärts jene verschiedenen Stufen beobachten kann. Andererseits aber sind uns auch Darstellungen ägyptischer Maler bei ihrer Arbeit erhalten: theils Anstreicher, die den Farbertopf auf der Seite stehn haben und den Pinsel in der Hand halten, theils Maler, welchen die Palette über dem Arme hängt und die man daher für die letzten, mit verschiedenen Farben operirenden Vollender halten muß. Höchst interessant ist eine Holzplatte des ägyptischen Museums zu Florenz, welche Reste von Farbenmaterial bewahrt. Hier kommen nur sieben Farben vor, nämlich Schwarz, Grün, Dunkelroth, Hellroth, Dunkelgelb, Hellgelb und Hellblau. Daß aber mindestens Braun und Weiß außerdem bekannt waren, unterliegt keinem Zweifel.

Wie überall, wo eine Theilung der verschiedenen Arbeiten an demselben Werke durchgeführt ist, ist die Technik eine äußerst sichere und sorgfältige, ist die Vollendung eine feste und glatte; aber gerade aus demselben Grunde entspringt auch jenes bis zum Schablonenhaften und bis zur wirklichen Anwendung der Schablone Conventiöelle, Unfreie, Geistlose, welches uns hier den größeren Theil der Kunst in den Fesseln orientalischen Regimes, die wirkliche Malerei in den Windeln ihrer Kindheit, die an sich tüchtige und in den Bewegungsmotiven keineswegs leidenschaftslose Silhouettenzeichnung im Dienste der monumentalen Geschichtschreibung zeigt.

Wenn unser Auge dennoch mit lebhaftem Interesse auf diesem mannichfaltigen, bunten und fremdartigen Leben verweilt, so zieht uns der Inhalt offenbar mehr an, als die Darstellungsweise. Daß die ägyptische Kunst in ihrer Art klar und deutlich illustriert, ist schon hervorgehoben worden, und wirklich eröffnet sie uns tiefe Einblicke in die verschiedenen Seiten einer uralten, längst verkunkenen, farbenreichen Culturepoche.

Man hat die ägyptischen Wand-Darstellungen passend in religiöse, historische und bürgerliche eingetheilt.

Was zunächst die religiösen Darstellungen anbetrifft, so liegen uns dieselben am fernsten; denn wenn wir diesen grünen und blauen thierköpfigen

Der Inhalt
der ägypti-
schen
Malerei.

Religiöse
Darstellungen.

Göttergestalten schon an sich keinen Gefchmack abzugewinnen vermögen, fo find die ſich ſtets wiederholenden Opferceremonielle langweilig durch ihre Gleichförmigkeit, und viele Myſterien bleiben eben Myſterien, auch wenn die Aegyptologen ſie enträthſelt zu haben glauben. Doch läßt ſich manchen Weihungsſcenen und Proceſſionen der Charakter erhabener, ruhiger Feierlichkeit wohl nachempfinden. Am intereſſanteſten ſind in dieſer Hinſicht die auf den Todtencultus bezüglichlichen Scenen, Mumienüberfahrten in Trauerbarken, Beſtattungſceremonien, Seelenwägungen im Todtengericht u. ſ. w. Dieſe reli-

Fig. 3. Harfenspieler. Nach Lepsius.

giöſen und Cult-Darſtellungen finden ſich vorzugsweiſe an und in den Grabmälern des neuen Reiches, und die Perſon des Verſtorbenen iſt auch in der Regel zu ihnen in Beziehung geſetzt.

Hiſtoriſche
Darſtellun-
gen.

Die hiſtoriſchen Darſtellungen erregen dagegen durchweg unſer Intereſſe in hohem Grade, wenngleich eine gewiſſe Einförmigkeit in den häufigen Wiederholungen ähnlicher Gegenſtände nicht geleugnet werden kann. Sie finden ſich vor allen Dingen an den Wänden der mächtigen Bauten aus der achtzehnten und neunzehnten Dynaſtie in Nubien und Oberägypten und gehören meiſt der koilanaglyphen Darſtellungsweiſe an. Hierher gehören die intereſſanten Darſtellungen vom Terräſſentempel Der-el-baheri in Oberägypten, welche die

Der-el-
baheri.

See-Expedition gegen Arabien darstellen, die von der Schwester Thotmosis' III. in der 18. Dynastie unternommen wurden¹⁾. Längs der in verschiedenen Reihen übereinander angeordneten, von Schildkröten, Hummern und Fischen wimmelnden Wassertreifen, bewegt sich der Heereszug; und besonders bewegt sind die Szenen, welche die bemasteten, reichlich mit Tauwerk versehenen Schiffe selbst darstellen, wie sie theils, an den Bäumen des Ufers angebunden, mit der Beute beladen werden, theils, von geschwellten Segeln und kräftigen Ruderern getrieben, bereits auf der Heimfahrt begriffen sind. Besonders

Fig. 4. Harfenspieler. Nach Lepsius.

zahlreich sind die Darstellungen, die aus dem Leben Ramfes' II. erhalten sind, wenngleich nachgewiesen ist, daß dieser eitle Herrscher auf manchen Monumenten, welche die Thaten seiner Vorfahren verherrlichen, deren Namen als königlicher Fälscher im großen Stile durch den feinen hat ersetzt lassen. Zu Abusimbel in Nubien ließ der noch junge König Malereien ausführen, welche die Hauptscenen seines ersten Feldzuges verzeichneten. Die Kämpfe, die er im fünften Jahre seiner Regierung gegen eine asiatische Confoederation siegreich bestand, und die in dem Epos des Pentaur, einer Art ägyptischer Ilias,

1) Dümichen: Histor. Inschriften altägyptischer Denkmäler.
Geschichte d. Malerei.

wie Brugsch sagt, (Papyrus Sallier, British Museum) besungen werden, sind auf verschiedenen Monumenten zu Beit-el-Ualli in Nubien und zu Luxor und auf dem Ramefseion zu Theben bildlich dargestellt. Mit diesen frühen Zügen ist der Ruhm des berühmten Ramfes-Sesostris eigentlich auch schon erschöpft. Später unternahm er vor allen Dingen Sklavenjagden in Aethiopien, weil er hunderttausende von Händen gebrauchte, um seinem Bau-Wahnsinn fröhnen zu lassen. Transporte gefangener Negerclaven finden sich auf verschiedenen Monumenten dargestellt, und diese Vorstellungen erinnern auffallend an die Abbildungen von Negerclaventransporten, die Schweinfurth ganz neuerdings in denselben Gegenden nach der Natur gezeichnet hat ¹⁾. So sehen wir, daß abseits der Heerstraßen kaukasischer Cultur sich dieselben barbarischen Scenen Jahrtausende hindurch bis in unsere Zeit wiederholen. Kriegszüge Ramfes' III. sind dagegen in einfachen und lebendigen Scenen an den Wänden eines Tempels zu Medinet-Abu in Theben dargestellt. Sie zeigen uns unter Anderem den Pharao in einem Schilf- oder Papyrus-Dickicht auf der Löwenjagd und einen Schiffskampf auf dem Meere, an dem der König sich vom Lande aus betheiligt, indem er, über Leichen einherfchreitend, von gespanntem Bogen seine Pfeile abschießt. Leben und Bewegung in den im übrigen mit allen erwähnten Mängeln behafteten Darstellungen zeichnen diese bildlichen historischen Berichte aus.

Die Darstellungen aus dem bürgerlichen Leben finden sich in den Gräbern, vorzugsweise in den Gräbern des alten und des mittleren Reiches, von denen diejenigen von Beni-Hassan aus der 12. Dynastie schon als wirkliche Malereien bezeichnet wurden. Es sind Scenen, die uns das Leben des Verstorbenen veranschaulichen wollen, und wir finden daher hier das ganze Privatleben der Aegypter in seinen mannichfaltigsten Erscheinungen klar und naiv wiedergegeben. Jagden und Fischzüge sind schon in den Basreliefs der Grabkammern der Pyramiden aus der vierten und fünften Dynastie dargestellt. Ziemlich primitive Obstlesen kommen in der fünften Dynastie vor; die sechste zeigt uns sehr lebendige idyllische Hirten- und Holzhacker-scenen u. s. w. Darstellungen derselben Art, aber naturfrischer und belebter, finden sich in den schon genannten Gemälden der Grotten von Beni-Hassan, die uns den Menschen in seiner Culturthätigkeit der Natur gegenüber zeigen. Es überraschen hier oft naiv und wahr der Wirklichkeit abgelaufte kleine Züge, die nicht ohne Humor verwerthet sind. Aber auch Scenen aus dem Privatleben anderer Art kennt die ägyptische Kunst: Künste und Handwerke jeglicher Art, Musik und Tanz, Schifffahrt, Handel, Rechtspflege, gymnastische und militärische Exercitien, Alles wird uns veranschaulicht. Frauen, die wohlriechende Essenzen bereiten, gelbe, zöpsfetragende Jongleure, die mit schwarzen Kugeln spielen, kahlköpfige Harfenspieler, Klageweiber beim Leichenbegängniß, Personen jedes Standes und Gewerbes werden in der Ausübung ihres Berufes dargestellt. Wolte man aufzählen, so fände man kein Ende.

Eigentliche Landschaften, um ihrer selbst willen erfunden, hat die ägyptische Kunst erklärlicher Weise nicht aufzuweisen. Wohl aber hat sie sich mit ausgedehnten landschaftlichen Hintergründen in der schon erwähnten Weise abzu-

1) *Schweinfurth*: Im Herzen von Afrika II. S. 433.

finden gewußt, und einige größeren figürlichen Cyklen eingereihte Gartendarstellungen machen, für sich betrachtet, fast den Eindruck selbständiger Landschaften. Es sind besonders Darstellungen aus der 12. Dynastie zu Beni-Hassan und aus der 18. Dynastie zu Tel-el-Amarna, welche hier zu nennen sind¹⁾. Sie geben höchst interessante Aufschlüsse über die steifen, in der Regel praktischen Zwecken dienenden, verständigen Gartenanlagen der Aegypter. Wenigstens sind die reproducirten Anpflanzungen offenbar in erster Linie Nutzgärten, mit denen aber Zieranlagen an geeigneten Stellen verbunden sind.

Tel-el-Amarna.

So ist es eine ganze Welt des Krieges und des Friedens, des Cultus und profaner Thätigkeit, die sich in der ägyptischen Wandflächen-Decoration vor unseren Blicken aufthut. Kaum die Griechen und Römer können sich rühmen, uns in bildlichen Darstellungen ein ähnlich vollständiges Bild ihres Thuns und Treibens hinterlassen zu haben. Sicher ist, daß dank der Dauerhaftigkeit ihrer Technik und der conservirenden Kraft ihres trocknen Himmels die Aegypter unserer Zeit mehr farbige Flächen überliefert haben, als alle übrigen, auch die viel jüngeren Völker des heidnischen Alterthums zusammen genommen.

Gegenüber der Anzahl und Bedeutung dieser monumentalen Darstellungen verlohnt es sich nicht der Mühe, auf die Malereien einzugehen, mit denen fast alle ägyptischen Gegenstände, die dem Tageslichte zurückgegeben sind, vor allen Dingen die Särge selbst, von außen und innen bedeckt sind. Ihre Betrachtung würde uns auch in keiner Weise mit neuen Resultaten bekannt machen.

Dagegen würde es wohl der Mühe werth sein, die den Papyruschriften eingereihten bildlichen Darstellungen etwas eingehender zu prüfen. Allein, abgesehen von dem beschränkten Rahmen, der unserer Darstellung gezogen, fehlen zu einer gründlichen Behandlung dieses Gegenstandes auch die Vorarbeiten der Aegyptologen. Wenige Bemerkungen müssen daher genügen.

Es ist klar, daß solche den ägyptischen Papyrus-Rollen eingefügten Illustrationen und Vignetten dasselbe bedeuten, wie die Miniaturen der alten und mittelalterlichen Bücher unserer Zeitrechnung. Sie sind geradezu als die ältesten Buchminiaturen der Welt aufzufassen. In der Regel sind es ziemlich rohe Umrisszeichnungen, die, wie der Text, mit der Rohrfeder in schwarzer oder rother Farbe ausgeführt sind. Doch kommen auch vielfarbige Pinseldarstellungen an diesen Stellen vor, ja es giebt einige Papyrus-Rollen, die ganz von solchen Malereien ausgefüllt sind. Dem Inhalte nach finden sich am häufigsten Scenen aus dem Todtencultus, wie ja die meisten dieser Schriften den Gräbern entnommen sind und sich auf den Tod beziehen, „schriftliche Pässe“, wie Lepsius sagt, die den Todten eine günstige Aufnahme an den vielen Pforten in den himmlischen Gegenden verbürgen sollten. Sehr interessant sind z. B. die Darstellungen in dem eigentlichen „Todtenbuche“, dessen vollständigstes von vielen wieder aufgefundenen Exemplaren sich im Turiner Museum befindet.

Darstellungen in Papyrus-Rollen.

Das Todtenbuch.

Papyrus des Louvre.

Berühmt sind ferner die Miniaturen einer im Louvre zu Paris befindlichen Papyrus-Rolle, welche schon 1798 von der französischen Expedition in Theben aufgefunden wurde. Es ist eine lange Reihe von Cultus-Scenen mit vielen

¹⁾ Näheres darüber bei K. Weermann, Die Landschaft in der Kunst der alten Völker (München, 1876), Erster Abschnitt.

Fig. 5. Aus dem färrischen Papyrus des British Museum. Nach Lepsius.

Caricaturen.

Menschen-, Thier- und Göttergestalten, die hier den oberen Theil des Manuscriptes ausfüllen. Interessant ist die Darstellung besonders durch die Art und Weise, wie sie, ähnlich mittelalterlichen Miniaturen, innerhalb schwarzer Umriffe mit lebhaften Farben ausgemalt ist.

Häufig nehmen die Miniaturen der Papyrus-Rollen, wie hier, den oberen Theil des Manuscriptes vorweg in Anspruch. Mitunter aber sind die einzelnen Bilder an verschiedenen Stellen des Textes untergebracht; ein Papyrus des Louvre zeigt deutlich, wie in solchem Falle der Schreiber den Raum für die bildliche Darstellung ausgepart hatte. Manchmal endlich nehmen die Bilder eine ganze Rolle ein. Es existirt eine solche Rolle, die an 20 M. lang ist und in lebhaften, mit Gold verzierten Farben sämtliche Begräbnissceremonien darstellt ¹⁾.

Dafs den alten Aegyptern aber auch ein Fach, welches wir ihrem ersten gemessenen Wesen kaum zu- trauen würden, nämlich die Caricatur, nicht unbekannt war, zeigt ein leicht und flott und nichts weniger als conventionell gezeichneter Papyrus des British Museum (Fig. 5.) Hier erscheinen die Basreliefs, die Ramses III. zur Verherrlichung seiner Thaten an den Mauern seines Palastes zu Medinet-Abu hatte einhauen lassen, durch Thiergestalten parodirt: Katzen und Ratten sind die Helden, die gegen einander kämpfen, und im Harem ergötzt der König in Löwen- gestalt sich mit Gazellen ²⁾.

1) Bruno Bucher: Geschichte der technischen Künste, Bd. I, S. 174.

2) Beide sind, zugleich mit den Darstellungen, welche sie cariciren, abgebildet bei Lepsius: Auswahl der wichtigsten Urkunden, etc., Leipzig 1842, Taf. XXIII.

So bestätigen diese Papyruszeichnungen und Malereien, die uns über Darstellungsweise und Stil nur wenig neue Aufschlüsse geben, unsere Ansicht von der Mannichfaltigkeit des Inhalts der ägyptischen Kunst. In der That schreckten die Künstler Misraïms vor keiner Aufgabe zurück. Was sie sich vorstellen konnten, erschien ihnen auch darstellbar.

Der geistigen Bedeutung nach aber geht die überwiegende Mehrzahl dieser ägyptischen Flächendarstellungen nicht über die Zwecke einer Bilderschrift hinaus. Wo einzelne Buchstaben, ja einzelne Worte der Schrift durch Abbilder wirklicher Gegenstände gegeben wurden, da lag es nahe, auch ganze Erzählungen und Berichte in grössere bildliche Darstellungen zusammenzufassen. Diesen chronikartigen Charakter hat die ägyptische Malerei sich stets bewahrt. Zu einer künstlerischen Freiheit und Selbständigkeit, zu welcher ihr freilich auch alle Vorkenntnisse fehlten, vermochte sie nicht durchzudringen, nachdem sie einmal die Naturwahrheit, die wenigstens die älteste ägyptische Plastik zeigt, aufgegeben und sich in die Fesseln des Kanons hatte schlagen lassen. Ein »streng, keusch und sorgsam erzogenes Kind« nennt Lepsius die ägyptische Kunst. Mündig in der That ist sie nie geworden. Das Netz priesterlicher Vorschriften, welches alle Lebensregungen Aegyptens umspannte, machte auch ihr jeden selbständigen Schritt unmöglich, und wo der künstlerischen Individualität so jede Flugkraft gelähmt war, da ist es nur natürlich, daß auch kein künstlerisches Individuum aus jener Masse auftaucht, daß es keinen namhaften ägyptischen Maler, daß es keine Künstlergeschichte des Nilreiches gibt.

Geistige Bedeutung der ägyptischen Malerei.

ZWEITES KAPITEL.

Die Malerei in der Kunst der westasiatischen Völker.

Entwick-
lungsgang
der westasia-
tischen
Kunst.

er Ausgangspunkt der westasiatischen Kunst, deren gemeinsamer Entwicklungsgang zur Zeit der griechischen Perserkriege bereits seinen Abschluß gefunden, ist die mesopotamische Ebene. Babylon und Assyrien sind die stülgebenden Länder gewesen. Ihre scharf ausgeprägte Formsprache riß zunächst die Perfer mit fort, als diese das politische Erbe Mesopotamiens antraten, dann die asiatischen Mittelmeerküsten, um von hier aus, wie heute wohl allgemein zugestanden wird, die griechische Kunst in einem frühen Stadium ihrer Entwicklung stark zu beeinflussen.

Die Malerei.

Von der westasiatischen Malerei ist uns freilich so gut wie nichts erhalten, aber wir können nachweisen, daß diese Kunst eine bedeutende Rolle in Babylon und Ninive gespielt, daß sie sogar an der Decoration der Außen-seiten der mesopotamischen Paläste einen bedeutenden Antheil gehabt hat.

Die Erforschung Babylon's und Ninive's, dieser ältesten bekannten Stätten westasiatischer Cultur, ist bekanntlich erst eine Errungenschaft unseres Jahrhunderts, ist das Verdienst der großen englischen und französischen Ausgrabungen ¹⁾ in diesen Gegenden, ist die Frucht der scharfsinnigen Studien von Männern wie Oppert, Rawlinson, Layard u. A.²⁾

Babylon und
Ninive.

Mesopotamien, d. h. das Land zwischen Euphrat und Tigris, hat an zwei verschiedenen Stellen eine uralte Cultur aufzuweisen: im Süden in Chaldäa, dessen berühmte Hauptstadt Babylon war, im Norden in Assyrien, als dessen Metropole Ninive eines Weltruhmes genoß. In der Glanzperiode dieser Gegenden bis zu den Eroberungen des Persers Kyros ist der Süden zweimal

¹⁾ Die Hauptpublicationen sind die folgenden: *Layard*: The monuments of Nineveh (1849 u. 1853). — *Botta et Flandin*: Monument de Ninivé (1849—50). — *Place*: Ninivé et l'Assyrie (1867).

²⁾ *J. Oppert*: Expédition scientifique en Mesopotamie, Vol. I. (1863). — *Rawlinson*: The five great monarchies of the ancient eastern world (2. Aufl. 1871). — *Layard*: Nineveh and its remains (1849) und: Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon (1851). — *Lenormant*: Les antiquités de Babylon et de l'Assyrie (1868). — Darstellungen der assyrisch-babylonischen Kunst bei *Schnaase*: Gesch. der bild. Künste, I. (2. Aufl. von *Lütow*, 1866). S. 146 ff. — *Reber*: Kunstgeschichte des Alterthums, (1871) S. 45 ff. — *Oppert*: Grundzüge der assyrischen Kunst, ein Vortrag, 1872. — Vgl. *Semper*: Der Stil, §§ 65, 67, 68, 69.

tonangebend gewesen, der Norden einmal. Die Reihenfolge, in welcher wir die Kunst der drei mächtigen Reiche, der Zeit ihrer Entwicklung gemäß, betrachten müssen, ist: 1) Alt-Chaldäa, 2) Assyrien, 3) Neubabylonien.

Nur wüste Trümmerhaufen mächtiger Ziegelbauten haben aus dem ältesten Alt-Chaldäa, dieser Reiche sich gerettet, und zwar sind es besonders die Ruinen von Mugheir, Warka und Abu-Scharein, welche dem alten Chaldäerreiche zugeschrieben werden. In Warka ist eine interessante, farbige äußere Wandbekleidung erhalten, welche mit ihrem aus kleinen, oben glasierten, rothen, weissen und schwarzen Stiften zusammengesetzten Mosaikmuster einen teppichartigen Eindruck macht. Dafs das gesammte babylonisch-assyrische Wandbekleidungs-system aus gewebtem Tapetenbehang hervorgegangen, dafs bunte Gewebe der ältesten Industrie dieser Gegenden angehört haben, dafs figürliche Darstellungen solchen Teppichen aber früher aufgestickt, als eingewebt worden, das sind Sätze, denen besonders Semper Geltung zu verschaffen versucht hat. Die Geschichte der Malerei beginnt erst mit den figürlichen Darstellungen. Von solchen haben sich an den Außenwänden des älteren Chaldäerreiches keine Spuren erhalten. Auch lassen uns die schriftlichen Nachrichten für diese Zeit noch im Stich. Dagegen haben sich in den Ruinen von Abu-Scharein einige Kammern erhalten, welche mit Stucco bekleidet und mit Malereien geschmückt waren. In einer dieser Kammern erkannte man die sehr roh in rother Farbe ausgeführten Gestalten zweier Männer, eines gröfseren und eines kleineren, von denen der gröfsere einen Vogel auf der Faust trug. Rawlinson schreibt gerade diese Darstellung dem alten Chaldäerreiche zu ¹⁾.

Die zweite Monarchie, welche etwa seit 1400 vor Chr. in Mesopotamien dominierte, war die nördlichere, war die assyrische. Die Trümmer ihrer Paläste sind besonders an den drei Orten Nimrud, Koyundschik und Korfabat unweit der jetzigen Handelsstadt Mosul am Tigris wiedergefunden worden. Die Architektur war auch hier die herrschende Kunst, welche die Plastik und die Malerei in ihren Dienst nahm. Dies geschah aber in einer sich regelmäfsig wiederholenden Weise, von der wir uns, dank den combinirten Forschungen der Assyriologen und Architekten, eine deutliche Vorstellung machen können. Der untere Theil der zumeist aus an der Luft getrockneten Ziegeln bestehenden Mauern der grofsen Königspaläste war von aufsen und von innen mit grofsen, reich mit Reliefs geschmückten Alabaster- oder Kalksteinplatten incrustirt. Indem diese Bekleidungsmethode den Mauern ihre Haltbarkeit verlieh, gab sie ihnen zugleich einen ästhetisch bedeutsamen, imponirenden Schmuck. Ueber dieser plastischen, sockelfries-artigen Verzierungsbasis, die jedoch manchmal aus mehreren Steintafel-Reihen über einander bestand, war dann, ebenfalls von aufsen sowohl wie von innen, der obere Theil der Wände mit Malereien geschmückt, welche theils auf einen Gypsgrund aufgemalt, theils unmittelbar den Ziegeln eingebrannt waren. Was sich jedoch von solchen assyrischen Gemälden erhalten hat, ist wenig und ganz fragmentarisch.

Was zunächst die eigentlichen Wandgemälde auf Stucco anbetrifft, so scheinen dieselben sich auf die Innenräume beschränkt zu haben. Der Ruinen-

Abu-Scharein.

Assyrien.

Monumentale Technik der assyrischen Malerei.

Eigentliche Wandgemälde

1) Rawlinson: The five great monarchies etc., I. p. 82—83.

zu Nimrud; hügel von Nimrud ist reich an Resten solcher Wandbekleidung; dagegen sind von Gemälden auf derselben kaum Spuren erhalten. Die Ausgrabungsberichte erzählen zwar nicht selten von Darstellungen, die man auf den Bewurf gemalt gefunden; aber ebenso oft berichten sie auch, daß dieselben sehr bald, nachdem sie mit der Luft in Berührung gebracht, verschwanden. Auf ihre Technik hin scheinen sie noch nicht untersucht worden zu sein; doch spricht Semper ihr Inhalt. die Vermuthung aus, daß sie a tempera gemalt gewesen. Von dem Inhalt ihrer Darstellung verlaute auch wenig genug. «Herr Place», sagt Oppert in seinem Vortrage über die Grundzüge assyrischer Kunst, «entdeckte Fresken (?) im Eingange des Harems Sargons. Man hatte vor dem Erdwall ein mit Kalk beworfenes Mauerwerk gebaut. Hierauf waren nun Rosetten, Löwen, Götter und andere Sujets gemalt. Herr Thomas, mein Reisebegleiter, sah und kopirte sie, und hat so das Andenken an dieselben gerettet. Denn als ich ein Jahr später nach Ninive kam, sah ich allerdings noch die Mauer; der Kalk und die Malereien hatten nur wenige Tage ihre Ausgrabung überlebt, nachdem sie dritthalb Jahrtausende in ihrem schützenden Grabe zugebracht hatten».

Ziegel-
gemälde.

Fragment
von Nimrud.

Etwas bedeutender sind die Reste assyrischer Ziegelgemälde, die sich erhalten. Auch sie stammen zumeist aus dem Ruinenfelde von Nimrud. Es ist aber nicht einmal ein einziger dieser bemalten Ziegel ganz in unzerbrochenem Zustande erhalten; um so weniger ist es gelungen, ganze Gemälde, die aus vielen solcher Ziegel zusammenge setzt waren, herzustellen. Nur einzelne Stücke mit Resten von Bäumen, Thieren und menschlichen Gestalten sind gerettet worden. Das größte dieser Fragmente, welches in Nimrud gefunden, stellt drei hintereinander schreitende Figuren dar und die vordere Hälfte einer vierten, der voranschreitenden Gestalt gegenüberstehenden. (Fig. 6.) Es ist der an seiner Tiara kenntliche König, welcher, von der Jagd oder vom Kriege heimgekehrt, die Trinkchaale an die Lippe setzt, die ihm der gegenüberstehende, bewillkommene Diener gereicht hat, oder, nach einer anderen Auffassung, wie er ein Trankopfer darbringt. Hinter ihm folgen zwei Diener: zunächst der bartlose Eunuch mit Schwert, Bogen und Köcher, dann ein bärtiger Speerträger mit spitzer Mütze, kurzem Rocke und bloßen Beinen. Diese Figuren sind nur neun Zoll hoch. In der Regel scheinen sie auch nicht größer gewesen zu sein, sodaß ganze Gestalten auf jedem einzelnen Ziegel dargestellt werden konnten. Mitunter aber sind die einzelnen Theile auch so groß, daß jede Figur über verschiedene Steine sich erstreckt haben muß. Layard fand in Nimrud einen Ziegel mit einem Theile eines menschlichen Gesichtes, welches auf eine Figur von drei Fuß Höhe hinwies. Aber diese Größe wird schon als eine ungewöhnliche bezeichnet.

Stil der assy-
rischen
Ziegel-
malereien.

Die erhaltenen Fragmente, die vielleicht Bruchstücke von den besten Malereien zeigen, die es in Assyrien überhaupt gegeben, genügen jedenfalls, um sehr interessante Aufschlüsse über den Stil und die Behandlung solcher Darstellungen zu geben. Was uns sofort auffällt, ist die energische Breite der Umrisslinien, wie wir sie höchstens an mittelalterlichen Gemälden kennen. Immer sind sie scharf und deutlich sichtbar, in der Regel von bandartiger Breite und obendrein von einer Farbe, die sich sowohl von derjenigen des Hintergrundes, als von der Farbe, mit welcher sie ausgefüllt sind, deutlich abhebt, und zwar ist diese breite Umrisslinie der assyrischen Malerei, entgegen

allem anderwärts Ueblichen, heller, als das übrige Gemälde, hellgelb oder gar weiß. Nur wo dünnere Umrisse vorkommen, wie an den Köpfen des erwähnten grössten assyrischen Fragmentes, erscheinen sie wohl in einem dunkleren Braun. Im Uebrigen ist die Farbenscala eine sehr beschränkte, und es muß von vornherein hervorgehoben werden, daß sich von einer Vermischung der Farben, von einer Angabe von Licht und Schatten, von einer Modellirung, sowie von Allem, was an Helldunkel grenzt, hier so wenig Spuren finden, wie in der ägyptischen Malerei. Einfache Farben sind gleichmäÙig in die Umrisse hineingefrichen. Der Grund, von dem die Gestalten sich abheben, ist blaß,

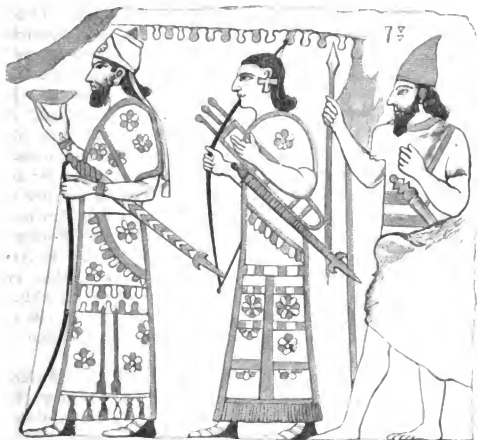

Fig. 6. Fragment eines assyrischen Ziegelgemäldes. Nach Rawlinson.

olivengrün, röthlich oder blau. Die Fleischfarbe ist gelblich; selten spielt dieser Ton so in's Röthliche, daß er, wie auf jenem größeren Fragmente, wirklich fleischfarbig erscheint. Im Uebrigen werden, nach Rawlinson, für das Haar, die Augen, Augenbrauen und manchmal für Bogen und Sandalen Braun und Schwarz angewandt; gelb werden Menschen, Wagen, GefäÙe, WaffenschäÙe, Helme, Flüßelfedern, Goldschmuckgegenstände und einige Pferde dargestellt; blau sind andere Pferde, Schilde, Federn, Fische, Anzüge; weiß kommt im Inneren des Auges vor, am Leinenhemde der Männer, an der königlichen Tiara und an anderen Gegenständen, auch an Pferden und an Gebäuden; Olivengrün scheint sich nur als Grund zu finden, Roth nur in einzelnen Theilen der königlichen Tiara, Orange und Lila in den Schwingen der geflügelten Ungeheuer. Offenbar hat die den Assyriern bekannte Farbenscala nicht ausgereicht, um alle Gegenstände in ihren natürlichen Farben nachzubilden. Nur um eine annähernde

Naturfarbe kann es sich auch hier handeln, und schwerlich ist es erlaubt, sich z. B. die von den Assyriern wirklich getragenen Gewänder in so einfachen und matten Farben vorzustellen, wie sie auf diesen Ziegelgemälden erscheinen.

Assyrische
Reliefs.

Um uns die geringen Bruchstücke assyrischer Gemälde im Geiste zu ergänzen, uns ihre Composition und ihre Zusammenhänge vorzustellen, werden wir gut thun, einen Blick auf die gleichzeitigen plastischen Werke, auf jene großen Relieftafeln zu werfen, welche wenigstens in ihrer Formgebung, wenn auch leider nicht in ihrer ursprünglichen, vollständigen, aber milden Bemalung, der Länge der Zeit erfolgreicher widerstanden haben ¹⁾.

Inhalt der-
selben.

Die Gegenstände, welche hier dargestellt sind, sind wohl sämmtlich dem Leben des Königs entnommen. Während aber in den ägyptischen Darstellungen die religiösen Beziehungen des Königs zu den Göttern eine hochwichtige Rolle spielen, sind die Scenen, welche die Assyrier der Verewigung durch die Kunst werth hielten, fast durchgängig weltlicher Natur. Der asiatische Despotismus erflickt die hierarchischen Gelüste. Große Ceremonienreliefs oder Jagdscenen oder Kriegsbilder, Beutezüge und Triumphgelage füllen die Wände. Abgesehen von den vielgestaltigen mythischen oder symbolischen Ungeheuern, ist die Nachahmung der Natur offenbar die Losung der Assyrier. Wenn auch manche Einzelheiten, wie die Bäume, noch conventioneller erscheinen, als in der ägyptischen Kunst, so ist im Allgemeinen von einer so strengen Stilisirung, wie dort, keine Rede. Zwar haften auch hier die ruhenden Gestalten mit beiden im Profil vor einander gestellten Sohlen am Boden; zwar tritt auch hier die Vorderansicht des Brustkastens noch oft, wenngleich nicht so durchgängig, wie in Aegypten, in einen ungelösten Gegensatz zum Profil des Kopfes und der Beine; zwar finden sich auch hier von individueller und geistiger Belebung der Gesichtszüge kaum Spuren, aber das Alles ist nicht durch einen Kanon geregelt. Die Convention beruht hier nicht auf hierarchischer Vorschrift, sondern auf den natürlichen Grenzen des Darstellungsvermögens.

Ihr Stil.

Daher spricht sich der kurze, starke, muskulöse, oft allzufleischige Typus der wirklichen assyrischen Gestalten, der semitische Typus ihres Kopfes mit der Habichtsnase, den starken Lippen, den vollen Wangen, den schweren, wulstigen Augenlidern und buschigen, hochgewölbten Brauen auch in der Kunst dieser Gegenden deutlich aus. Dabei ist ein Fortschritt von dem alterthümlich strengen und unbeholfenen Stile, der die hervortretenden Beinmuskeln fast wie eine conventionelle Leder-Riemen-Stickerei auflegt, zu einer an die griechische Kunst erinnernden Freiheit und Natürlichkeit hier innerhalb weniger Jahrhunderte deutlich bemerkbar. In den besten Werken, besonders in den Thierdarstellungen spricht sich eine so lebendige Naturbeobachtung bei einem so realistischen Darstellungsvermögen aus, daß Oppert die Assyrier geradezu die Holländer des Alterthums genannt hat.

Naturalis-
mus.

Vom Standpunkte der Geschichte der Malerei aus wird uns bei der Betrachtung der Reliefs besonders noch die Frage interessieren, wie sich in den größten Compositionen die Gruppierung des Ganzen, besonders im Zusammenhange mit dem Hintergrunde gestaltet habe.

1) Ausführliche und lebendige Schilderungen der assyrischen Reliefdarstellungen finden sich bei Lübke: *Gesch. der Plastik* (2. Aufl. 1871).

In dieser Beziehung muß vorangeschickt werden, daß der assyrische Künstler, wie der ägyptische, in erster Linie deutlich, nüchtern und chronikartig erzählen will. Offenbar aber gelingt das dem Assyrier noch besser; denn manche symbolischen Hilfsmittel der ägyptischen Kunst werden verschmäh't, und die Anordnung größerer Compositionen ist offenbar einfacher und natürlicher. Vor allen Dingen wird in vielen assyrischen Darstellungen der Zusammenhang mit dem Hintergrunde in einer viel anschaulicheren und ausgedehnteren Weise hergestellt. Es zeigt sich hier deutlich, daß den Assyriern eine Vorstellung von den Grenzen des Relieffstils und des malerischen Stils vollständig fehlte. Denn was nur die Malerei versuchen konnte, was aber selbst die griechische Malerei erst versucht hat, nachdem sie sich technisch stark und frei genug dazu fühlte, nämlich die figürliche Handlung vor einem vollständig entwickelten Hintergrunde sich abspielen zu lassen, das wird in vielen Reliefs der Assyrier mit großer Ostentation in's Werk gesetzt. Natürlich mußte der Versuch misslingen; denn wenn sich in manchen dieser Darstellungen auch ein größeres perspectivisches Gefühl ausdrückt, als wir es bei den Aegyptern gefunden, so fehlen doch auch den Assyriern noch alle perspectivischen Kenntnisse, und wenn die ägyptische Vermischung von Grundriss- und Aufrissdarstellung hier auch nur selten in gleicher Ausbildung vorkommt, so mangelt es an Willkürlichkeiten in der Anordnung doch keineswegs. Gelegentlich kommen auch hier Bäume, Berge und Thürme vor, die mit ihren Spitzen nach unten gerichtet sind, und daß die Bäume in divergirender Richtung von den Bergen absteigen, ist eine gewöhnliche Erscheinung. Zugleich machen derartige mit Hintergründen versehene assyrische Darstellungen einen überfüllten Eindruck, und in manchen Dingen, wie in dem Schuppennetz, welches die Berge bedeckt, macht sich eine conventionelle Schablone geltend, die dem anderweitigen realistischen Streben widerspricht. Das Wasser dagegen ist zwar auch noch conventionell, aber viel freier dargestellt, als in Aegypten. An Stelle der steifen, mit senkrechten, regelmäßigen Zickzacklinien ausgefüllten Balken tritt eine freie Wellenlinienbewegung, hier und da durch förmliche Spiralen belebt, welche, wo das Meer gebildet werden soll, unregelmäßig zerstreut sind, wo Flüsse gemeint sind, stets in derselben Lage sich wiederholen¹⁾. (Fig. 7.)

Das neubabylonische Reich, welches Assyrien im sechsten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in der mesopotamischen Hegemonie wieder ablöste und unter Nebukadnezar seine höchste Blüthe erreichte, folgte in seiner Kunst im Wesentlichen den ursprünglich vielleicht gerade von Altchaldäa ausgegangenen, dann aber in Assyrien weiter gebildeten Stilprincipien. Für die monumentale Kunst, die einzige, die wir von diesen Völkern kennen, ergaben sich hier im Süden jedoch aus der Verschiedenheit der Baumaterialien etwas verschiedene Bedingungen. Der Alabastr und der Kalkstein, den die Assyrier von den benachbarten Bergen holen konnten, fehlten den Babyloniern. Sie konnten daher nicht, wie ihre nördlichen Nachbarn, den unteren Theil ihrer Palaßwände mit Reliefplatten bekleiden, und in der That haben solche sich nur ganz ausnahmsweise in den Ruinenstätten Babylons gefunden. Dagegen

Compo-
sitionsweise.

Neu-
Babylonien.

1) Näheres darüber bei *Wormann*: Die Landschaft in der Kunst der alten Völker (1876). S. 63—76.

Babylonische
Ziegel-
malerei.

stand den Chaldäern ein noch vorzüglicherer Thon zur Ziegelfabrikation zu Gebote. Diese wurde hier daher vervollkommenet, und da man für die Außenwände so gut wie ganz auf die Bekleidung mit glasierten Ziegeln angewiesen war, so erreichte gerade die Kunst, diese Ziegel zu bemalen und zu emailiren hier ihre höchste Vollendung. Der Eindruck der ninivitischen Ziegelmalerei im Gegensatz zu der babylonischen wird von Oppert ausdrücklich mit dem der Aquarell- gegenüber der Oelmalerei verglichen. Die Wände Babylons strahlten also in einem tieferen, farbigeren, leuchtenderen Glanze, als diejenigen Ninive's. Auch Rawlinson sagt in dieser Beziehung: »An der Seite von Assyria, ihrer kälteren und correcteren nordischen Schwester, zeigte Babylonia sich als ein echtes Kind des Südens, reich, glühend, unbekümmert um die Regeln des Geschmacks, nur bestrebt, durch den blendenden Glanz ihrer Erscheinung Bewunderung zu erwecken.«

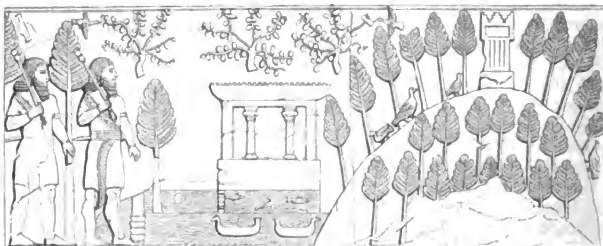

Fig. 7. Assyrisches Relief. Nach Botta und Flandin.

Lineare
Muster.

Die farbigen, glasierten Ziegel, durch welche Babylon diesen Eindruck erreichte, waren aber keineswegs alle mit bildlichen Darstellungen geschmückt. Viele werden nur mit linearen, teppichartigen Mustern bedeckt gewesen sein, noch andere scheinen einfarbig glatt gegläntzt zu haben. Das Letztere nimmt man z. B. von dem berühmten Terrassentempel zu Borsippe bei Babylon an, dessen Ruinen man zu Birs-Nimrud wiedergefunden.

Birs-Nimrud.

Bildliche
Darstellungen.

Dafs aber viele andere Gebäude der Weltstadt mit bildlichen Darstellungen an ihren glasierten Ziegelwänden geschmückt gewesen, unterliegt keinem Zweifel. Schon die alten Schriftsteller gedenken solcher Darstellungen, und die erhaltenen Trümmer bestätigen deren Schilderungen.

Was die Schriftsteller anbetrifft, so ist hier des jüdischen Propheten Hefekiel zu gedenken, welcher (XXIII. 14,15) von »gemalten Männern an der Wand in rother Farbe, den Bildern der Chaldäer«, redet, »um ihre Lenden gegürtet, und bunte Kugel auf ihren Köpfen, und alle gleich anzusehen wie gewaltige Leute, wie denn die Kinder Babel und die Chaldäer tragen in ihrem Lande.« Semper ¹⁾ glaubt diese Worte auf Teppichstickereien beziehen zu müssen. Wahrscheinlicher aber beziehen wir sie mit den meisten anderen Schriftstellern auf Ziegel-Email-Bilder.

1) Stil, I. S. 271.

Von den griechischen Schriftstellern ist es Diodoros von Sicilien, welcher, Ktesias folgend, von großen bildlichen Darstellungen an den babylonischen Mauern berichtet (Buch II. Kap. 8).

»Auf dieser Mauer«, sagt Diodor, »hatte man auf den gebrannten Ziegeln verschiedenartige Thiere dargestellt, die sowohl durch ihre Farbe als auch durch ihre Zeichnung, die beide sehr kunstvoll angeordnet waren, der Wirklichkeit glichen.« Und weiterhin bei der Beschreibung einer anderen Mauer, fährt derselbe Schriftsteller fort: »An den Thürmen und Mauern waren Thiere aller Art dargestellt, die sowohl in Bezug auf die Farbe, als auch auf die genaue Nachahmung der Figuren nach allen Regeln der Kunst wiedergegeben waren. Das Ganze stellte einen Thiergarten voll der verschiedensten Thiere dar, deren Größe vier Ellen überstieg. Mitten unter ihnen befand sich Semiramis, zu Pferde, im Begriffe einen Panther zu erlegen, dicht neben ihr aber war ihr Gemahl Ninus gebildet, welcher mit einem Lanzenstiche gerade einen Löwen durchbohrte.«

Der Grieche wird wohl den Eunuchen, der den König zu begleiten pflegte, wie man mit Recht bemerkt hat, für dessen Gemahlin angesehen haben, und auch sonst würden wir weder auf diesen griechischen noch auf jenen jüdischen Bericht ein sonderliches Gewicht legen können, wenn ihre Aussagen nicht theils durch die Analogie der assyrischen Bildwerke, theils durch erhaltene Ziegelfragmente bestätigt würden.

Buntglasierte Ziegel mit Resten figürlicher Darstellungen scheinen in den babylonischen Trümmerfeldern nicht selten gefunden zu werden. Oppert hatte für den Louvre eine ganze Ladung gesammelt, die aber schon bald nach der Einschiffung in den Wellen des Tigris untergegangen ist. Er beschreibt diese Funde folgendermaßen¹⁾: »Die einfarbigen Fragmente würden uns nicht überrascht haben, da wir um ihre Existenz wußten und uns durch den Anblick der muhammedanischen Moscheen und Minarete an die Verwendung glasierter Ziegel gewöhnt hatten. Aber wir fanden Fragmente, die mit verschiedenen Farben bedeckt waren, und die offenbar zu einem in enkaustischen Farben bemalten flachen Relief gehörten. Wir fanden zum Theil blaue Stücke, von denen sich gelbe Flächen abhoben; diese letzteren trugen ein von schwarzen Linien umrissenes Schuppen-system, ähnlich demjenigen, welches auf den ninivitischen Bas-Reliefs eine gebirgige Waldgegend andeutet. Durch die Erhöhung des Ziegels waren diese Schuppen noch bemerkbarer gemacht. Die Malerei war auf einer Art kaum erhabenen Bas-Reliefs angebracht. Wir fanden verschiedene Proben dieser Kunstwerke, welche Berge oder Wälder darstellten. Andere Bruchstücke zeigten ein bläuliches Wellenlinien-System, als ob sie Wasser darstellen wollten; noch andere zeigten Mauerreste und wirkliche Bäume. Eine andere Klasse bemalter Ziegel bot Thierbilder dar, so fanden wir einen Pferdefuß und Theile eines Löwen, besonders die Mähne und den Schweif. Eine breite schwarze Linie, durch einen blauen Grund gezogen, konnte wohl die Lanze eines Jägers vorstellen. Ferner sahen wir ein menschliches Auge, welches ganz von vorn gezeichnet war, obgleich der über dem Auge erhaltene Theil auf ein im Profil gezeichnetes Gesicht zu deuten schien. Herr Fresnel glaubte nicht mit Unrecht das Auge jener Königin oder jenes Königs zu erkennen, die nach

1) Expedition scientifique I. p. 143 - 144.

Ktesias auf den Mauern des Palaſtes abgebildet waren. Noch andere Ueberbleiſel einer menſchlichen Geſtalt vollendeten die intereſſante Sammlung, die wir bei den Ausgrabungen am Kaſr geſammelt hatten.«

Dieſer Bericht beſtätigt ſowohl die Angabe des griechiſchen Schriftſtellers als auch unſere Vermuthung, daſs ſich auf meſopotamiſchen Ziegelgemälden ähnliche Hintergründe gefunden haben müſſen, wie auf den aſſyriſchen Reliefs. Zugleich geht ſchon aus Oppert's Beſchreibung hervor, daſs dieſe Darſtellungen, genau genommen, keine völligen Flächenbilder, ſondern ſchwach erhabene Reliefs ſind. Jedoch wird die Erhebung als eine ſo geringe beſchrieben, daſs ſie kaum in Betracht komme und jedenfalls den gemäldartigen, flächenhaften Eindruck der Geſammbilder nicht zerſtöre.

Gemeinſamer Charakter der orientaliſchen Malerei.

Den Fortſchritten gegenüber, welche uns in der griechiſchen Malerei entgegentreten werden, nehmen alle hier betrachteten orientaliſchen Völker in dieſer Kunſt einen gemeinſamen, primitiven Standpunkt ein. Während die Architektur und ſelbſt die Platik der Aegypter und Meſopotamier ſo gut wie im Vollbeſitze ihrer techniſchen Leiſtungsfähigkeit waren, ſo daſs es mehr ihre nationalen Eigenthümlichkeiten, als ihre techniſchen Mängel ſind, die ſie uns nicht im Lichte höchſter Vollendung erſcheinen laſſen, hat die Malerei bei ihnen noch nicht das ABC des ihr nothwendigen Wiſſens und Könnens gelernt. Was ſich, vom Relief kaum oder gar nicht unterſchieden, bei ihnen für Malerei ausgiebt, iſt nur conventionell colorirte und obendrein oft noch ziemlich unbeholfene Umriffszeichnung unzuſammenhängender Geſtalten, eine Kunſt, der es nicht einmal klar geworden iſt, wie man eine einzige Geſtalt, von verſchiedenen Seiten oder auch nur von einer beſtimmten Seite geſehen, richtig auf eine Fläche bannen kann, die vollends hülſlos iſt, wo ſie gröſſere Compoſitionen mit Hintergründen und dem ganzen maleriſchen Zuſammenhang in flächenhafter Darſtellung reproduciren ſoll. Daſs eine Möglichkeit vorhanden, ein Stück der Außenwelt mit allem Zubehör ſo auf einer Fläche nachzuahmen, wie es unſerem Auge erſcheint, haben zwar ſowohl die ägyptiſchen, wie die aſſyriſchen Künſtler geahnt, aber ihre Verſuche, dieſe Aufgabe zu löſen, ſind fehlgeſchlagen.

Es kann auffallend erſcheinen, daſs die Aegypter und Chaldäer, die doch beide gute Mathematiker und nüchterne Beobachter der Naturerſcheinungen waren, die Perspective nicht entdeckt haben. Aber es iſt das nicht das einzige Beiſpiel, daſs ſcheinbar Naheliegendes Jahrhunderte lang unentdeckt geblieben.

Endlich verſtanden die Künſtler des alten Orients nicht, Seelenzuſtände in den Geſichtszügen zu malen. Daher fehlt der ägyptiſchen und meſopotamiſchen Malerei auch jenes »Ethos,« welches die Griechen ſchon an ihren Malern entzückte, als ſie techniſch noch kaum einen höheren Standpunkt erreicht hatten. Daher iſt auch die Figurenmalerei der bisher beſprochenen Völker, welche chronikartig berichten und erzählen will und dieſen Zweck allerdings in klarer und vollendeter Weiſe erreicht, mit künſtleriſchem Auge angeſehen, nicht viel mehr, als eine verfeinerte Teppich-Wirkerei oder Stickerie, an deren conventionelle oder phantaſtiſche Darſtellungen zunächſt nur der Maſſſtab einer farbigen decorativen Wandbekleidung gelegt werden kann.

ZWEITES BUCH.

DIE MALEREI DES GRIECHISCHEN UND
ITALISCHEN ALTERTHUMS.

Vorbemerkungen.

Es ist eine allgemein zugestandene Thatfache, dafs auf griechischem Boden die Kunst zum ersten Male, aller Fesseln ledig, zur selbstbewußten Freiheit erblühte und eine ebenso ethisch befehlende, wie Geist und Sinne beglückende Macht geworden ist.

Allgemeiner
Charakter
der
griechischen
Kunst.

Bei dieser hohen Werthschätzung der altgriechischen Kunst pflegt man jedoch in erster Linie an die Bildhauerei zu denken; ja, es ist eine bis zum Ueberdrufs wiederholte Behauptung, dafs die alten Griechen ein vorzugsweise plastisch angelegtes Volk gewesen seien, dafs ein plastisches Gefühl auch alle ihre anderen Künste durchdringe und sich z. B. in ihrer Architektur und in ihrer Dichtkunst ebensowohl geltend mache, wie in ihrer Plastik selbst.

Auf diese Kunst wies in der That Alles die Griechen hin: die Natur ihrer Landschaft, wie die Schönheit ihrer eigenen Körperbildung; die Beschaffenheit ihrer Lebensgewohnheiten, wie der Charakter ihrer Religion. Die Plastik ist auch bei den Griechen jedenfalls viel früher im Vollbesitze ihrer technischen Mittel gewesen, als die Malerei.

Ein grofser Irrthum aber würde es sein, wenn man aus der glänzenden Begabung der griechischen Bildhauer schliessen wollte, das Talent der Maler des alten Hellas sei zweifelhafterer Art gewesen. Schon die classische Literatur würde eine solche Anschauung unwahrscheinlich erscheinen lassen; denn die alten Schriftsteller erhoben die Maler mit nicht weniger begeisterten Ausdrücken, als die Bildhauer. Polygnotos, Zeuxis, Parrhasios, Timanthes, Protogenes, Apelles werden nicht minder laut in Prosa und in Versen gefeiert, als Myron, Phidias, Praxiteles, Skopas und Lyfippos. Auch werden von malerischen Kunstwerken und der täuschenden Aehnlichkeit ihrer Naturnachahmung eben solche Wunderdinge erzählt, wie von Werken der Plastik.

Werth-
schätzung
der
griechischen
Malerei.

Wenn dennoch Zweifel über den Werth der griechischen Malerei bestehen konnten, so mußten diese dadurch entstanden sein, dafs nur so geringe Reste dieser Kunst sich aus dem classischen Alterthume erhalten haben. Es ist eine Thatfache, die entschieden betont werden muß, dafs kein einziges Werk irgend eines der berühmten Maler, welche die griechische Künstlergeschichte kennt, sich in unsere Zeit herübergerettet hat, dafs wir über kein einziges der griechischen Gemälde, die von den Schriftstellern gepriesen werden, nach dem Augenschein urtheilen können.

Untergeord-
neter Rang
der erhalte-
nen
Gemälde.

Die Anzahl der heutzutage dem Erdboden wieder abgewonnenen antiken Gemälde ist freilich eine sehr große. Viele Tausende von Vasen, die mit figürlichen Malereien geschmückt sind, sind aus griechischen und italischen Gräbern wieder zum Vorschein gekommen. Die antiken Fußbodenmosaiken mit bildlichen Darstellungen, welche diesseits wie jenseits der Alpen das Tageslicht wieder erblickt haben, zählen nach hunderten. Bemalte Steintafeln und Sarkophage sind keine Seltenheiten. Vor allen Dingen aber sind es die auf italischem Boden, theils in den Gräbern Etruriens, theils in Rom und dessen nächster Umgebung, theils in Unteritalien und hier vornehmlich in den vom Vesuv verschütteten Städten Campaniens zu vielen Tausenden wiederaufgefundenen antiken Wandgemälde, welche uns eine recht lebendige Vorstellung von der Malerei der Hellenen und Italier gewähren.

Allein kein einziges von allen diesen Gemälden läßt sich mit irgend einem Bilde, dessen die Schriftsteller gedenken, identificiren; ja, mit völliger Sicherheit läßt sich sogar von keinem einzigen behaupten, es copire die Motive eines anderweitig bekannten Bildes. Eine Zurückführung mancher ausgegrabenen Wandgemälde und Mosaiken auf verlorene, in der antiken Kunstgeschichte hochberühmte Originalgemälde ist freilich von manchen neueren Archäologen versucht und zum Theil mit Glück versucht worden. In einigen Fällen ist ein derartiger Zusammenhang in der That in hohem Grade wahrscheinlich gemacht worden; aber apodiktische Gewissheit ist nirgends erreicht.

Ihr hand-
werksmäßi-
ger und
decorativer
Charakter.

Unter allen Umständen sind auch diese etwaigen Nachbildungen großer Meisterwerke, wie Alles, was uns von antiker Malerei erhalten ist, nur kunstgewerblich stilisirte und mehr oder weniger handwerksmäßig ausgeführte Arbeiten, von deren Behandlungsweise nur mit großer Vorsicht auf den Stil der Originalwerke der berühmten Künstler zurückgeschlossen werden darf. Freilich sind manche dieser ornamentalen Vasenbilder und dieser decorativen Mosaikdarstellungen und Wandgemälde offenbar von Handwerkern geschaffen worden, deren Geschicklichkeit nahe an wirkliche, freie Kunst grenzte, von Handwerkern, die selbstbewußt genug waren, vielen erhaltenen Vasenbildern und einigen Mosaiken ihren Namen als den des Verfertigers anzufügen. Aber diese Namen sind eben keine berühmten Namen der Kunstgeschichte, und einen berühmten Namen der Kunstgeschichte finden wir auf keinem erhaltenen Werke.

Methode
einer Ge-
schichts-
schreibung
der
griechisch-
römischen
Malerei.

Unter diesen Umständen leuchtet die Schwierigkeit ein, eine zusammenhängende Geschichte der Malerei des classischen Alterthums zu schreiben. Jedenfalls ist die in der Regel befolgte Methode der Kunstgeschichte, die überlieferten Nachrichten über die Künstler sofort durch die Besprechung der erhaltenen Werke derselben zu illustriren, zu erläutern und, wenn es sein muß, zu berichtigen, hier von vornherein ausgeschlossen. Ganz ausgeschlossen braucht die Benutzung der erhaltenen Werke zur Erläuterung der überlieferten Geschichte der antiken Malerei damit nicht zu werden, aber sie wird nur in äußerst wenigen Fällen zur Charakteristik eines Künstlers verwendet werden können; sie soll und muß von Anfang an auf ein ziemlich kleines Maß des Zulässigen beschränkt werden.

Principiell muß die Geschichte der griechisch-römischen Malerei nach Maßgabe der Schriftquellen also von ihrer Geschichte nach Maßgabe der erhaltenen Monumente getrennt werden. Die erstere, die im Folgenden in

einem besonderen Abschnitt vorweg behandelt werden soll, wird zugleich im Wesentlichen die Künftlergeschichte und die Geschichte der großen Kunst, die letztere eigentlich nur die Geschichte gewisser malerischer Zweige des Kunsthandwerks enthalten; diese einzelnen Zweige, die in Ermangelung anderen Materials an sich doch von höchster Wichtigkeit für die Geschichte der alten Malerei sind, sollen in besonderen Kapiteln eines zweiten Abschnittes nach einander behandelt werden.

Eine Trennung zwischen griechischer und römischer Kunst, die in der Architektur möglich ist, erscheint dagegen in der Malerei noch unthunlicher, als in der Plastik. Nicht, daß die einheimisch italischen Elemente nicht in manchen Fällen von den eingewanderten griechischen zu trennen wären, auch nicht, daß eine solche Scheidung, wo sie möglich ist, im Folgenden nicht angedeutet werden sollte; immerhin können aber in der Künftlergeschichte die römischen Maler nur einen Anhang zu den griechischen bilden; und was die erhaltenen Werke anbetrifft, so werden sich hier zwar einige vom griechischen Einfluß wenig oder gar nicht berührte Arbeiten auscheiden lassen, die Mehrzahl der auf italischen Boden gefundenen Vasenbilder aber wird als von griechischen Händen gearbeitet angesehen werden müssen, und die Mehrzahl der römischen und unteritalischen Wandgemälde ist unter dem offenbaren Einfluß des Hellenismus zu einer Zeit entstanden, in welcher die römische Kunst keinen anderen Ehrgeiz kannte, als der griechischen möglichst getreu nachzuarbeiten. Anders, als in der Plastik, sind es in der Malerei gerade die auf italischem Boden gefundenen Werke, nach denen wir uns die vortheilhafteste Vorstellung von der einstigen Höhe der technischen Leistungsfähigkeit der Griechen machen können.

Verhältnis
der römischen zur
griechischen
Malerei.

So viel ist jedenfalls klar, daß die vollendetsten Meisterwerke der antiken Malerei, um von ihrer geistigen Ueberlegenheit ganz abzusehen, auch in den technischen Beziehungen, z.B. in der Anwendung der Luft- und Linienperspective zur Herstellung eines nach Formen und Farben möglichst richtigen Flächenbildes, nicht hinter den erhaltenen, handwerksmäßigen römischen und campanischen Wanddecorationen zurückgeblieben sein können.

In dieser Beziehung muß sofort bemerkt werden, daß die griechisch-römische Malerei allen Leistungen des Orientes gegenüber ebenso grundlegend aufgetreten ist, wie die übrigen Künste des klassischen Alterthums. Ja, wir werden sehen, daß die Neuerungen, welche die Griechen auf dem Felde der Malerei durchsetzen, noch bedeutender und noch epochemachender sind, als auf dem Gebiete der Plastik, auf dem sie die Leistungen der Aegypter und Assyrer eigentlich nur geistig zu verklären und stilistisch zu veredeln hatten. In der Malerei hat sich gerade auf griechischem Boden die große Revolution vollzogen, welche die Flächendarstellungen zum ersten Male mit dem Scheine wirklichen Lebens ausstattete, und wenn den Griechen auf diesem Gebiete auch noch nicht in allen complicirten Fällen die bewußte Anwendung aller jener Gesetze, die die moderne Malerei kennt, zu Gebote gestanden haben sollte, so würde das ihrem Ruhme, bahnbrechend vorangegangen zu sein, doch keinen Abbruch thun.

Verhältnis
der griechischen
Malerei zur
altorientalischen.

Plötzlich freilich hat sich diese Entwicklung der griechischen Malerei nicht vollzogen. Vielmehr können wir dieselbe durch alle ihre Phasen hindurch

Entwicklungsgang
der griechischen
Malerei.

verfolgen. Wir werden sehen, wie die Malerei der Hellenen ursprünglich auf keinem anderen technischen Standpunkte stand, als auf demjenigen der Aegypter und Assyrer, wie sie letztere zunächst nur geistig überholte, dann jedoch, schnell und sicher, aber in deutlich zu verfolgenden Einzelschritten, eine Unbeholfenheit nach der anderen abstreifte, bis sie als wirklich selbständige, von der Plastik wesentlich verschiedene Kunst, wenn auch Jahrhunderte später, als diese, die freie Verfügung fast über alle in ihr schlummernden Kräfte gewann.

ERSTER ABSCHNITT.

Die griechische und römische Malerei nach den Schriftquellen.

Die Anfänge der griechischen Malerei sind in Dunkel gehüllt. Doch ist es wahrscheinlich, daß bunten gewirkten Stoffen eingewebte und aufgestickte Darstellungen die ersten Flächenbilder gewesen, welche die Griechen der auf diesem Gebiete uralten Kunstindustrie der asiatischen Völker nachgeahmt ¹⁾. Homer erzählt in der Ilias von solchen künstlich gewebten Gewändern der Helena und der Andromache und von dem Schleier der Hera, in welchen Athene »mancherlei Wundergebild« gewirkt. Aus der Odyssee aber erfahren wir von »prangendem Stickwerk« vorn am Gewande des Odysseus.

Anfänge der griechischen Malerei. Teppiche u. Stickereien.

»Zwischen den Vorderklauen des wildanstarrenden Hundes
Zappelt ein fleckiges Rehchen; und Jeglicher schaute bewundernd,
Wie, aus Golde gebildet, der Hund anstarrend das Rehkalb
Würgete, aber das Reh zu entfliehn mit den Füßen sich abrang.«

Stilisirte Thierreihen, Pflanzenornamente, aber auch Thierkämpfe, Jagd- und Schlachtszenen haben wir uns als den Inhalt dieser Darstellungen zu denken, deren Stil im Wesentlichen der westasiatische gewesen sein muß. Diese Anfänge liegen freilich, obgleich erhaltene Werke der Gefäß-Industrie sie bestätigen, in fagenhafter Ferne; aber auch noch in historischer Zeit treten uns die berühmten Teppichweber *Akefas* und *Helikon* unter den ältesten überlieferten Künstlernamen entgegen. Es würde uns jedoch hier zu weit führen, diese und verwandte Industrien im Einzelnen zu verfolgen. Wir müssen uns so gut wie ausschließlich an die wirkliche Zeichnung und Malerei mit Stiften und Pinseln halten.

Orientalisirender Charakter.

Akefas und Helikon.

Verschiedene alte Schriftsteller theilen uns ihre Gedanken über die Entstehungsgeschichte dieser wirklichen Malerei und Zeichnung mit. Vom Schattenriß lassen sie die Kunst beginnen, indem entweder ein griechischer Jüngling den Schatten seines Pferdes in der Sonne umriß oder eine Jungfrau beim Abschied von ihrem Geliebten dessen vom Lichte an die Wand geworfenes Schattenbild

Anekdotenhafte Entstehungsgeschichte der Malerei.

¹⁾ Nach *Böttiger*, dem Verfasser der »Archäologie der Malerei« (Dresden 1811), vergleiche man besonders *Semper's* Ausführungen: Stil, I. S. 275 folg.

Eumaros.
Kimon von
Kleonai.

nachgezeichnet habe. Darauf sei ein anderer auf den Gedanken gekommen, einen solchen Umriss mit Farbe, aber nur mit einer Farbe (monochromatisch) auszufüllen; ein dritter habe die Umrisslinie der einzelnen Körpertheile im Innern der Figuren gezogen. Wieder ein anderer habe die Männer von den Frauen und überhaupt verschiedene Figuren von einander innerhalb dieser Silhouettenmalerei unterscheiden gelernt. Dieser wird *Eumaros* genannt. Endlich aber habe die Malerei mit *Kimon* von Kleonai den bedeutenden Fortschritt gemacht, wirkliche, richtige Profilzeichnungen (nach Brunn solche, deren Auge nicht mehr, wie in Assyrien und Aegypten und der älteren griechischen Kunst, auch bei der Profilstellung des Kopfes wie von vorn gesehen wurde) zu Stande zu bringen und von Frontdarstellungen zu unterscheiden, indem es gelang, das Zurück- und Auf- und Niederblicken der Figuren wiederzugeben, ihnen also überhaupt ein größeres Leben und mannichfaltigere Bewegung zu verleihen. Auch die Falten der Gewänder und die Adern der menschlichen Glieder soll *Kimon* zuerst dargestellt haben. Jene Anfänger vor *Eumaros* und *Kimon* aber werden verschieden genannt. Auf ihre unauthentischen Namen kommt auch Nichts an ¹⁾.

Diese ganze, im Wesentlichen naturgemäße und daher, von den anekdotenhaften Einzelheiten abgesehen, nicht unwahrscheinliche Entwicklung, die sogar durch die orientalische Kunst, die etruskischen Wandgemälde und die älteste Vasenmalerei bestätigt zu werden scheint, wird erst in eine verhältnismäßig junge Zeit der griechischen Geschichte verlegt. *Kimon* von Kleonai soll sogar noch bis gegen die Perseerkriege hin thätig gewesen sein. Demnach wäre die griechische Malerei bis gegen die Mitte des sechsten Jahrhunderts vor unserer Ära technisch keinesfalls weiter entwickelt gewesen, als die assyrische und ägyptische, und nach Allem erscheint uns die Behauptung der Aegypter, die *Plinius* spottend abfertigen zu dürfen glaubt, daß sie die Malerei sechstausend Jahre früher erfunden, ehe sie zu den Griechen gekommen, so unmöglich nicht. Jahrtausende vorher kennen wir sie. Anstatt das Alter der ägyptischen Malerei zu bezweifeln, hätte *Plinius* besser gethan, rühmend hervorzuheben, daß die Griechen es innerhalb eines Jahrhunderts, nachdem sie mit den primitivsten Anfängen begonnen, weiter gebracht, als die Aegypter in vielen Jahrtausenden.

Polygnotos
von Thafos.

Einen entscheidenden Schritt über die gesammte orientalische Kunst hinaus hat die Malerei in Griechenland, wenn nicht schon unter *Kimon* von Kleonai, so doch jedenfalls unter dem hochberühmten Künstler *Polygnotos* gethan, welcher, ein Zeitgenosse des *Phidias*, ein Schützling von *Perikles* Vorgänger *Kimon*, die malerische Ausschmückung der Gebäude Athens und benachbarter Städte nach den Perseerkriegen leitete. *Polygnotos* ist der erste unsterblichen Ruhmes würdige Malername, dessen die Kunstgeschichte gedenkt. Einige alte Schriftsteller ließen mit ihm die Geschichte der griechischen Malerei überhaupt erst beginnen. *Polygnotos* war von der Insel *Thafos* gebürtig, ein Sohn und Schüler des

1) Die auch in diesem Werke im Wesentlichen bewahrte Grundlage unserer heutigen Auffassung der Geschichte der griechischen Maler hat *H. Brunn* im zweiten Bande seiner «Geschichte der griechischen Künstler» (1859) geschaffen. Später haben durch Monographien oder Aufsätze besonders *G. Wasmann*, *R. Kekulé*, *K. Diltke*, *F. Blümner*, *L. Ulrichs* u. A. an der Forschung auf diesem Gebiete sich beteiligt. Die Schriftquellen finden sich zusammengestellt in *J. Overbeck's* Werk «Die antiken Schriftquellen» (Leipzig 1868). Die Hauptquelle ist das 35. Buch der «Naturgeschichte» des *Plinius*.

dortigen Malers *Aglaophon*. Das Jahr, wann er nach Athen gekommen, können wir ebenfowenig genau bestimmen, wie fein Geburts- und Sterbejahr. Es muß uns genügen, seine Blüthezeit zwischen die 75. und 80. Olympiade zu verlegen, nach unserer Zeitrechnung etwa zwischen 475 und 455 vor Chr.

Unentgeltlich übernahm Polygnot die Ausführung einiger großen nationalen Monumental-Gemälde in Athen. Zur Belohnung dafür erhielt er das attische Bürgerrecht. Ueberhaupt genoß er schon bei seinen Lebzeiten eines solchen Ruhmes, daß die Amphiktyonen ihm das Recht der öffentlichen Bewirthung in den griechischen Städten verliehen, die Dichter, wie Simonides, aber ihn und seine Werke besangen.

Polygnotos war das Haupt einer Schule oder doch einer Gruppe gleichstrebender Maler, die sich in Athen um ihn sammelten. In Gemeinschaft mit ihnen führte der thakische Künstler die großen Wandgemälde aus ¹⁾, mit denen unter Kimon's Verwaltung die öffentlichen Gebäude Athens geschmückt wurden. Ihn selbst haben wir uns als den Leiter und geistigen Mittelpunkt dieser Unternehmungen zu denken. Die Namen der bedeutendsten Künstler, die in Athen an seiner Seite arbeiteten, sind *Mikon* und *Panainos*, von denen letzterer ein naher Verwandter des großen Bildhauers Phidias war. Die Werke, die in der herrlich aus ihren Ruinen wiedererblühenden Ilissos-Stadt von diesen Malern ausgeführt wurden, waren: 1) in der Poikile, der »bunten Halle« am Markte, vier große Schlachtenbilder, von denen die Einnahme Troja's (von Polygnot) und der Amazonenkampf des Theseus (von Mikon) der Heroensage, die Schlachten bei Oinoë und bei Marathon aber der noch in aller Andenken lebenden Vergangenheit der griechischen Geschichte angehörten; — 2) im Tempel des Theseus: verschiedene Vorgänge aus dem Leben dieses Helden (hauptsächlich von Mikon); — 3) im Tempel der Dioskuren: die Hochzeit dieser letzteren mit den Töchtern des Leukippos (Polygnot) und die Rückkehr der Argonauten (Mikon); — 4) in der Pinakothek, der eigentlichen Gemaldegalerie, die mit den Propyläen der Akropolis in Verbindung stand, eine größere Reihe von Gemälden, unter denen, wie Brunn wahrscheinlich gemacht hat, sechs dem troischen Cyklus entlehnte und einander in drei Paaren entsprechende Gemälde von der Hand des Polygnot waren.

Aber nicht nur in Athen malte Polygnot mit seinen Genossen. Auch zu Plataeae und Thespieae in Boötien sah man Gemälde der Meister. In der ersteren Stadt war ein gewisser *Onasias* der Gehulfe des Polygnot; die Gemälde zu Thespieae aber wurden dem Haupte der Schule allein zugeschrieben.

Die bedeutendsten Werke, die Polygnotos allein ausgeführt, ja diejenigen, die man schon im Alterthum als die eigentlich maßgebenden Meisterwerke des großen Künstlers und der ganzen Schule angesehen zu haben scheint, waren aber die Wandgemälde in dem Versammlungslocale (der »Lesche«) der Knidier in der heiligen Orakelstadt Delphi. Pausanias hat uns von ihnen

1) Ueber die Technik dieser altgriechischen Wandgemälde sind wir nicht unterrichtet. Es wäre sogar möglich, daß dieselben gar nicht oder doch nicht immer direct auf die Wand, sondern, wie es auch in neuerer Zeit geschehen, auf bewegliche Tafeln gemalt worden waren, die nach ihrer Vollendung an den Wänden befestigt wurden. Die Wirkung solcher Werke als Wandgemälde wird dadurch jedoch keinesfalls beeinträchtigt. Wir kommen unten (S. 44.) darauf zurück. (Th. Schreiber hat im Rhein. Mus. 1876 S. 223 ein Werk über die altgriechische Wandmalerei in Aussicht gestellt.)

Persönliches.

Seine Schule.

Mikon und Panainos.

Werke zu Athen in der Poikile; im Theseustempel;

im Tempel der Dioskuren; in der Pinakothek.

Werke zu Plataeae und Thespieae.

Gemälde in der Lesche zu Delphi.

die ausführlichsten Beschreibungen hinterlassen, und mit ihrer Reconstitution haben sich zahlreiche Künstler und Gelehrte unseres Jahrhunderts beschäftigt ¹⁾).

Ilupervis. An der Wand zur Rechten des Eintretenden war die Zerstörung Troja's und die Abfahrt der Griechen dargestellt. Noch tobt der Kampf zwischen einzelnen Helden, noch ist Epeios im Begriffe, die Mauer der eroberten Stadt niederzureißen, noch sitzt Kassandra am Boden und hält das Bild der Athene gefast; aber schon rüsten sich die gefangenen und wehklagenden Troerinnen, abgeführt zu werden, schon wird das Zelt des Menelaos am Strande vor Troja abgebrochen, schon wird das Schiff des siegreichen Helden zur Abreise beladen. Das langgestreckte Wandgemälde stellte nämlich links vom Beschauer die Stadt dar, welche durch das Haus des Antenor angedeutet war, rechts aber das Meer, das sich unten bis gegen die Mitte des Bildes hin erstreckt haben muß.

Nekyia. An der Wand zur Linken war dagegen die Unterwelt nach der Vorstellung des griechischen Epos abgebildet: Odysseus, der zum Hades hinabgestiegen war, um die Seele des Teiresias wegen seiner Heimkehr zu befragen, und dazu in einer großen Anzahl geistvoll und symmetrisch vertheilter Gruppen die verschiedensten Gestalten, welche das Reich der Schatten bevölkerten. In der Mitte scheint Orpheus mit seiner Kithara unter einem Weidenbaum gefessen zu haben. Ganz links lenkte Charon, der greise Fährmann, seinen Nachen über die Wellen des Acheron; ganz rechts strengte Sisyphos sich an, seinen Felsen den steilen Abhang hinaanzuwälzen und duldete Tantalos alle Leiden, die Homer von ihm dichtet.

Darstellungs-
weise dieser
Gemälde.

Die Darstellungsweise dieser Gemälde wollen wir etwas näher untersuchen, um von ihnen auf alle übrigen Wandgemälde des Polygnotos und seiner Zeitgenossen zurückschließen zu können. So gering auch die Andeutungen sind, welche die alten Schriftsteller uns über den Stil dieser alten Schule hinterlassen, so müssen sie doch genügen, uns eine einigermaßen klare Vorstellung von demselben zu verschaffen.

Vor allen Dingen müssen wir daran festhalten, daß auch diese Gemälde, so entscheidende Schritte sie im Einzelnen über die gesammte orientalische Malerei hinaus gethan, doch wirklich malerische Flächendarstellungen noch ebenso wenig gewesen, wie die Wandmalereien der Assyrier und Aegypter. Auch die Gemälde der Polygnotischen Schule haben noch aus einzelnen, nicht durch einen gemeinfamen Hintergrund natürlich verbundenen, sondern von einem einfarbigen, in der Regel wahrscheinlich weißen Grunde silhouettenartig sich abhebenden Gruppen bestanden. Auch sie haben vom Beiwerk des Hintergrundes, sei dieses nun landschaftlicher Natur oder nicht gewesen, nur einzelne Gegenstände, wie ein Haus, einen Baum, ein Stück Wassers u. dgl.

1) *Goethe*: Polygnot's Gemälde 1803. (Werke, Hempel'sche Ausgabe, Bd. 28.) — *Kiepenhausen*: Peintures de Polygnote etc., Rome 1826. — *O. Zahn*: Die Gemälde des Polygnotos, Leipzig 1841. — *F. G. Welcker*: Composition der Polygnotischen Gemälde, Berlin 1848. — *W. Gebhardt*: Die Composition der Gemälde des Polygnot, Göttingen 1872. Auch Michaelis und Blümner haben sich neuerdings an den Streitfragen, welche diese Gemälde betreffen, beteiligt. Die völlig richtige Haltung und Gruppierung jeder einzelnen der von Pausanias beschriebenen Figuren herzustellen, ist seit Langem eine verlockende Arbeit für die Archäologen gewesen. Ein gewisser Skepticismus allen diesen Versuchen gegenüber wird dem kaltblütigen Beobachter nicht zu verargen sein.

lediglich als symbolische Andeutung der Localität hervorgehoben und isolirt mit dargestellt. Auch sie haben die meisten ihrer einzelnen Gestalten noch durch beigefetzte Namensinschriften kenntlich gemacht, eine Sitte, welche die antike Malerei niemals völlig aufgegeben. Auch sie haben noch keine wirkliche Licht- und Schattengebung, noch keine feineren Uebergänge von einem Farbenton zum andern gekannt, sondern sich im Wesentlichen mit wenigen, die Natur nur annähernd nachahmenden Localfarben beholfen. Mit welcher Virtuosität der Meister aber innerhalb dieser Grenzen den Pinsel zu führen verstand, zeigen die Fortschritte, die von seiner Farbengebung gemeldet werden, daſs er z. B. den Leichenfresser Eurynomos bläulich-schwarz, die Fische des Acheron schattenartig gemalt und daſs man die Kiesel auf dem Grunde des Wassers habe durchscheinen sehn. Alte, auf weißem Wandgrunde stehende etruskische Gemälde und die griechischen Vafen des strengen Stiles können uns in manchen dieser äusseren Beziehungen vielleicht eine annähernd richtige Vorstellung von der Darstellungsweise dieser Schule geben. Weit überlegen allen Compositionen des alten Orients, waren sie muthmaſslich in einer streng rhythmischen und frei symmetrischen Anordnung der einzelnen Gruppen und einer ebenſolchen, zugleich reihenweisen Vertheilung über die ganzen Wandflächen ausgebreitet. Auch in dem Schönheitsgefühl, mit dem die einzelnen Gestalten wiedergegeben, und in der Freiheit, mit welcher dieselben alle ihre Bewegungsmotive beherrscht, sowie in der Geschmeidigkeit, mit welcher die in schönen Falten gebrochenen Gewänder sich den Körperformen angepaſst haben, so daſs diese, wie die Alten es ausdrückten, gleichſam hindurchschienen, haben wir sie uns den orientaliſchen Leistungen weit überlegen zu denken, am weitesten überlegen aber in der Beweglichkeit und Ausdrucksfähigkeit der Gesichtszüge, die jetzt zum ersten Male zum Spiegel der Seelenstimmungen geworden. Daher konnte ein alter Dichter von einer Polyxena des Polygnotos ſagen, in ihren Augenlidern trage sie den ganzen troiſchen Krieg; daher konnte Ariſtoteles den Gemälden unſeres Hauptmeiſters nachrühmen, daſs sie Ethos beſeſſen, d. h. einen ſittlich ausgeprägten individuellen Charakter der einzelnen Helden. Denn ein Heldenmaler war Polygnotos wohl excluſivlich; diejenigen ſeiner Genoffen aber, welche eigentliche Geſichtsbilder gemalt, beſtrebten ſich auch ſchon einer Porträtähnlichkeit der einzelnen dargeſtellten Perſonen. Doch haben wir uns auch dieſe als eine ziemlich allgemeine und ideelle zu denken. Die Idealität, das Streben, den Beſchauer durch die Schönheit der Formen, den Adel der Bewegungen und die Gewalt des geiſtigen Ausdrucks der proſaiſchen Wirklichkeit zu entrücken, war ohne Zweifel ein Grundzug des Stils dieſer Zeitgenoffen des göttlichen Phidias. Brunn hat mit Recht darauf aufmerkſam gemacht, daſs, während in der Bildhauerei dieſer Zeit die geiſtig höchſte Erhabenheit und Schönheit mit der techniſch größten Vollendung, der dieſe Kunſt fähig iſt, Hand in Hand gegangen, in der Malerei des Alterthums dieſe beiden Momente aus einander gefallen. Die Zeit des Polygnotos, welche auf allen Kunſtgebieten nach dem Schönen, Groſſen, Edlen, Erhabenen rang, hat auch in ihren Gemälden, wenn dieſe auch nichts weiter als colorirte Umriffszeichnungen geweſen, jene idealen Eigenſchaften in hohem, den bildhaueriſchen Leistungen vielleicht faſt ebenbürtigem Maſſe erreicht; die Beherrſchung der techniſchen Mittel einer farbigen Flächendarſtellung hat die griechiſche Malerei dagegen

Ethiſcher
Charakter
der polygno-
tiſchen
Kunſt.

erst in einer späteren Generation gelernt, der es kein so heiliger Ernst mehr mit den höchsten geistigen Zielen der Kunst war.

Schlusskritik
Polygnots.

Unter diesen Umständen ist es natürlich, dass schon im späteren Alterthum die Urtheile über Polygnotos und seine Genossen sehr verschieden ausgefallen, je nachdem der Beurtheiler sich auf den malerisch-technischen oder den mehr allgemein und geistig künstlerischen Standpunkt gestellt. Bei allen ihren Vorzügen hat es allerdings der Malerei Polygnots noch an einer Reihe von Vorbedingungen gefehlt, unter denen allein sie sich zur allseitigen Freiheit und echt malerischen Schönheit hätte entwickeln können.

Agatharchos
von Samos,
als Bühnen-
maler;

An die Spitze eines völligen Umschwungs der griechischen Malerei, eines Umschwungs, durch welchen sie auf der Bahn der technischen Entwicklung im Sinne einer optisch richtigen Flächendarstellung die ersten und für alle Zeiten entscheidenden Schritte gethan, ist ein jüngerer Zeitgenosse des Polygnotos zu setzen, der, wie dieser, von einer der entfernteren Inseln gebürtig, ebenfalls in Athen thätig war. Es ist dies *Agatharchos* von Samos¹⁾. Agatharchos war in erster Linie Theaterdecorationsmaler. Die Bühne hat zu allen Zeiten ein gewisses Bedürfnis nach Illusion gehabt. Die griechische Bühne mit ihren Masken, Kothurnen und ihrem ganzen complicirten Apparate, konnte der Decorationen wohl noch weniger entbehren, als das moderne Theater. Sicher ist, dass schon Aischylos' Stücke bedeutende scenische Zurüstungen erheischten, die dann unter Sophokles bereits ihre höchste Ausbildung erlangten. Die Hinterwand der Bühne wurde wahrscheinlich mit einem grossen Zeuge überspannt, auf dem die Localitäten, in denen das Stück spielte, ganz ähnlich, wie noch heutzutage, gemalt waren. Eine drehbare, dreieitige prismatische Colosse an jeder Seite vollendete die Decoration der wenig tiefen Bühne. In den meisten Fällen bestand der Hintergrund der griechischen Tragödien aus Architekturen, wie Königspalästen, Tempeln u. dgl., denen zur Seite jedoch manchmal Fernsichten dargestellt gewesen sein müssen. Aber auch Zeltlager und förmliche Landschaften haben nicht selten den Hintergrund gebildet. Es liegen in dieser Bühnenmalerei (Skenographie) daher die Anfänge nicht nur aller geschlossenen Hintergrundmalerei, sondern auch aller Landschaftsmalerei, und man kann den Einfluss der Bühne auf die gesammte Malerei nicht hoch genug schätzen. Die Erfindung der Theaterdecorationen bezeichnet den am tiefsten einschneidenden Wendepunkt in der Geschichte der Malerei. Agatharchos wird nun als der erste genannt, der, von Aischylos veranlasst, sich mit der Herstellung dieser Decorationen befasst. Möglicherweise ist er jedoch erst für die letzten Stücke des grossen Vollenders der griechischen Tragödie thätig gewesen, und wahrscheinlich hat er noch unter Sophokles in derselben Richtung gewirkt. Dass er nicht nur Theaterdecorationsmaler gewesen, geht daraus hervor, dass er, wie wir wissen, auch dem Alkibiades sein Haus ausgemalt oder ausmalen gefolgt. Eine Künstleranekdote erzählt, dass Agatharchos den Auftrag des Feldherrn wegen Ueberhäufung mit Arbeit abgelehnt, worauf der letztere ihn in seinem Hause eingesperrt habe, um ihn zu dem Werke zu zwingen. Nach den Einen wäre dieser Gewaltstreich des übermüthigen jungen Mannes auch geglückt und

als Wand-
maler;

1) *Brunn*: Gesch. der griech. Künstler, II. S. 51 ff, 56, 70, 128. — *Wormann*: Die Landschaft in der Kunst der alten Völker, S. 162, 177 ff, 216, 418.

der Maler nach Vollendung der Gemälde reich beschenkt entlassen worden, nach den Anderen aber wäre er entflohen, und Alkibiades hätte das Nachsehen gehabt. Jedenfalls haben wir uns auch die Zimmermalerei des Agatharchos als eine ganz decorative, dem Inhalt wie der Ausführung nach den Bühnendecorationen verwandte zu denken. Dafs er Figuren gemalt habe oder habe malen können, erfahren wir nicht.

Ueber die Art und Weise der Agatharchischen Darstellungen können wir uns theils nach der Natur der Sache, theils nach den Nachrichten der alten Schriftsteller wohl eine angemessene Vorstellung bilden.

Zunächst ist es klar, dafs die geschlossenen, scenischen Hintergrunds-Decorationen ihren Zweck der Illusion nicht hätten erreichen können, wenn sie nicht einigermaßen perspectivisch aufgefaßt gewesen wären. Und in der That berichten die alten Schriftsteller, dafs Agatharch eine Schrift über die richtige Darstellung der Scenerien hinterlassen und dafs, durch ihn angeregt, die Philosophen Demokrit und Anaxagoras zuerst sich ernsthaft mit der Ergründung der perspectivischen Gesetze beschäftigt haben. Freilich haben wir allen Grund anzunehmen, dafs es nur die elementaren Regeln der Perspective für gerade Frontansichten gewesen, welche auf diese Weise theoretisch erörtert worden sind, und dafs auch die Praxis des Agatharchos keineswegs in allen complicirteren Fällen unserem heutigen perspectivischen Gefühle genügt haben würde. Da aber die Verkürzungen und das Zusammenlaufen der Linien bei geraden Ansichten zweifelsohne erreicht waren, so mufs der Fortschritt, allen früheren Leistungen der Orientalen, wie der Griechen, gegenüber, doch ein geradezu epochemachender und bahnbrechender gewesen sein und den in völliger Unkenntnis der Perspective aufgewachsenen Zeitgenossen des Agatharchos genügt haben, um eine bei ihnen bis dahin ungeahnte Illusion durch Flächendarstellung zu erzeugen ¹⁾.

Ferner ist es klar, dafs die Gröfse der mit scenischen Darstellungen zu bedeckenden Flächen sowohl wie der Inhalt dieser Malereien eine breitere, malerischere, von der früheren sorgfältigen Umrifsmanier grundverschiedene Behandlungsweise erheischten, ja, dafs diese naturgemäfs oft genug skizzenhafter Flüchtigkeit verfallen mußte. Und in der That bestätigen die alten Schriftquellen auch diese Erscheinung durch eine Künstleranecdote, nach welcher Agatharchos sich dem berühmten jüngeren Maler Zeuxis gegenüber, den wir noch kennen lernen werden, mit der Schnelligkeit seiner Arbeit gebrühet, der letztere ihm aber eine zurechtweisende Antwort ertheilt habe.

Sicher können wir annehmen, dafs die Kunst des Agatharchos in jeder Beziehung dem Inhalte, dem Ursprunge und der Darstellungsweise nach einen diametralen Gegensatz zur Kunst des Polygnotos bezeichnete. Der Vergleich mußte vom künstlerischen Standpunkte aus sicher noch zu Ungunsten des Agatharchos ausfallen; gleichwohl aber lagen in seinen Neuerungen die Keime eines gründlichen Umschwungs der gesammten Malerei. Es mußte nur der

1) Eine andere Ansicht hat der Verfasser über diesen Gegenstand nie gehabt. Das Referat in No. 22 der Gegenwart (1877), als habe der Verfasser in seinem citirten Werke über die Landschaft der Alten diesen auch die allerelementarsten Kenntnisse der Perspective abgesprochen, beruht auf einem Irrthum.

Figurenmaler kommen, welcher, angeregt durch die Bühne, auf welcher die Figuren sich vor einem geschlossenen, natürlichen Hintergrunde bewegten, diese Darstellungsweise, an welche das theaterliebende Publicum sich bereits gewöhnt hatte, auf die Kunstmalerei übertrug.

Apollodoros
von Athen;

Ein solcher Figurenmaler erstand den Griechen schon gegen Ende des fünften Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung, in der ersten Zeit des peloponnesischen Krieges, in dem Athener *Apollodoros*, der daher auch von den alten Schriftstellern, welche, wie Plinius, die Geschichte der Malerei vom technischen Standpunkte aus geschrieben haben, als der eigentliche Begründer der wirklichen und des Ruhmes würdigen Malerei hingestellt wird.

als Vollen-
der der
Staffelei-
malerei;

Vor allen Dingen müssen wir daran festhalten, daß die bisher besprochene Malerei, abgesehen von den Theaterdecorationen, einen monumentalen Charakter gehabt. Die schon vor mehreren Jahrzehnten von den französischen Alterthumsforschern Letronne und Raoul-Rochette ¹⁾ mit Leidenschaft erörterte Streitfrage, ob Polygnotos und die Seinen unmittelbar auf die Wand gemalt oder auf Holztafeln, welche in die Wände eingelassen worden, soll hier nicht wieder angeregt werden. Sie scheint mit dem vorhandenen Material unentscheidbar zu sein. Jedenfalls aber waren jene Gemälde von Anfang an für die Wände bestimmt und trugen dem entsprechend den Charakter von Wandgemälden; jedenfalls können wir daher auch jene Meister nur als Wandmaler im Gegenfatze zu Staffeleimälern bezeichnen. Nicht, daß nicht Staffeleimaler, wie Polygnotos' Bruder Aristophon, schon früher existirt hätten; aber diese waren eben noch nicht berühmt; ja, sie konnten wohl noch gar nicht berühmt sein, weil jener Mangel rein malerisch technischer Vorbedingungen, der in der großen Wandmalerei durch die strenge architektonische Composition, durch den Rhythmus der Gruppierung und selbst durch eine decorativ ansprechende Wirkung der noch halbconventionellen Färbung minder fühlbar gemacht wurde, sich in der Tafelmalerei in seiner ganzen Blöße darstellen mußte. Die Tafelmalerei erheischte in der That jene malerischen Errungenschaften, die Agatharchos zunächst auch nur decorativ der Bühnenmalerei erobert hatte. Apollodoros, von dem wir reden wollen, war nun eben der Künstler, welcher diese Errungenschaften auf die Tafelmalerei und zugleich auf die Figurenmalerei übertrug, und es darf uns daher nicht wundern, daß Plinius diesem Apollodoros Lobspprüche spendet, wie, daß er zuerst den Schein der Wirklichkeit seinen Gemälden verliehen, daß er der erste gewesen, welcher dem Pinsel zu gerechtem Ruhme verholfen, ja, daß vor ihm kein Tafelgemälde (*tabula*) irgend eines Malers existirt habe, welches die Augen zu fesseln vermocht hätte. Apollodoros war der erste, welcher die Hintergründe seiner Gemälde einheitlich und mit perspectivischer Intention zusammenfchloß; er war der erste, welcher, wie ausdrücklich berichtet wird, Licht- und Schattenwirkungen und die Vertreibung der Farben in einander durchführte, wodurch er den Beinamen Skiagraphos (d. h. Schattenmaler) erhielt. Er wird auch der erste gewesen sein, welcher bei Figurendarstellungen die Umrisslinie verschwinden liefs und mit dem Pinsel also nicht mehr zeichnete und colorirte, sondern wirk-

als Licht- u.
Schatten-
maler.

1) J. A. Letronne: *Lettres d'un antiquaire à un artiste*, Paris 1836—1840. — Raoul Rochette: *Peintures antiques*, 1836; *Lettres archéologiques*, 1840.

lich malte. Daher können auch wir mit Brunn den Apollodoros in gewissem Sinne den ersten eigentlichen Maler nennen.

Dem Inhalte nach kennen wir nur wenige seiner Gemälde. Abgesehen von einem betenden Priester, hat er Stoffe der griechischen Heldenfage behandelt. Das interessanteste seiner Bilder scheint der Ajas in dem vom Blitze getroffenen Schiffe gewesen zu sein, eine Darstellung, die von selbst auf eine malerische Behandlung des Hintergrundes, wie der Beleuchtung, hinzuweisen scheint.

Seine
Werke.

Uebrigens werden wir gut thun, uns das Zusammenwirken von Hintergrund und Vordergrund auf den Gemälden des Apollodoros und seiner Nachfolger nicht etwa in ähnlichem Sinne vorzustellen, wie ihn der Fortschritt der neueren Malerei mit dem Auftreten der Brüder van Eyck kennzeichnet. Vielmehr weisen sowohl die schriftstellerischen Nachrichten, als auch die wenigen erhaltenen Wandgemälde, die wir möglicherweise ihrer Erfindung nach auf Originale der Zeit vor Alexander dem Großen zurückführen können, darauf hin, daß der Hintergrund in der griechischen Malerei der Blüthezeit, obgleich einheitlich zusammengeflochten, doch nie die Bedeutung einer bescheidenen Folie für die figürliche Scene, welche stets die Hauptrolle spielt, überschritten habe. Ja, es ist sicher, daß das alte Princip, die Figuren von einfarbigem Grunde sich abheben zu lassen, keineswegs plötzlich aufgegeben wurde. Noch unter den pompejanischen Wandgemälden finden wir umrahmte, offenbar Tafelbildern nachgeahmte Felder, deren Figurendarstellungen zwar einen im unteren Theile zusammenhängenden landschaftlichen Hintergrund haben, trotzdem aber von einfarbigem, meistens weißem Grunde sich abheben, der die Stelle des Himmels einnimmt und noch weiter, als der Himmel es thun würde, in die Gegenstände des Hintergrundes herabragt. Ueberhaupt werden wir stets bedenken müssen, daß verschiedene Phasen der Entwicklungsgechichte der griechischen Malerei, die uns heute primitiv und längst überwunden erscheinen, zu ihrer Zeit als entschiedene Neuerungen das größte Auffehen zu erregen im Stande waren.

Nähere
Charakteri-
sierung.

Ein solches Auffehen hat Apollodoros mit Recht bei seinen Zeitgenossen erregt. Gleichwohl aber muß seine Darstellungsweise, selbst verglichen mit derjenigen seiner nächsten Nachfolger, noch gewisse Unvollkommenheiten und Härten gehabt haben, die ihn nur, wie Plinius es geradezu ausdrückt, als den Pfortner erscheinen ließen, welcher den berühmteren Erben seiner Kunst die Thore der Malerei geöffnet.

In der bisher besprochenen Zeit, zwischen den Perseerkriegen und dem peloponnesischen Kriege, hatte Athen mit der politischen auch die künstlerische Hegemonie in Hellas übernommen. Die großen Maler, die wir aus diesem Zeitraume kennen gelernt, von denen einige, wie besonders Apollodoros, noch Augenzeuge des peloponnesischen Krieges gewesen, waren zwar keineswegs alle von Geburt Athener, aber Athen war die Hauptstätte ihrer Wirkksamkeit. Wir können sie daher mit einigem Rechte unter dem Namen der älteren attischen Schule, die sich freilich in zwei Hauptrichtungen spaltete, zusammenfassen.

Die ältere
attische
Schule.

Durch den peloponnesischen Krieg büßte Athen seine Hegemonie ein. Die Malerei theilte sich nunmehr in verschiedene Schulen, die an verschiedenen Stätten des hellenischen Culturebietes ihren Sitz hatten. Als solche Schulen,

Verschiedene
Schulen.

welche schon zur Zeit des peloponnesischen Krieges beginnen und erst zur Zeit Alexanders des Großen anderen Maler-Verhältnissen Platz machen, sind in chronologischer Reihenfolge 1) die ionische, 2) die sikyonische, 3) die thebanisch-attische zu nennen. Doch gab es in den hundert Jahren, von denen die Rede ist, auch einzelne bedeutende Künstler, die sich nur schwer in einen dieser Schulzusammenhänge einreihen lassen.

Die ionische
Schule.

Das gilt gleich in Beziehung auf die erste, die ionische Schule. *Zeuxis* und *Parrhasios* werden als ihre Hauptvertreter genannt. *Timanthes* leitet von ihr zur sikyonischen Schule hinüber. Aber selbst *Zeuxis* ist ihr doch nur in gewissem Sinne zuzurechnen.

Zeuxis, *Parrhasios* und *Timanthes* sind die drei hochberühmten griechischen Maler, mit denen die Kunst einen Schein der Wirklichkeit nachahmenden Flächendarstellung im malerischen, wenn auch noch nicht im coloristischen Sinne ihre Vollendung erhielt. Es ist das nur ein scheinbarer Widerspruch, da eine malerische Behandlung im Gegensatz zu jener altmodischen Umrissmanier auch grau in grau (monochrom) möglich ist. Von *Zeuxis* wird geradezu erzählt, daß er gelegentlich auch monochrom gemalt, und spätere Schriftsteller zählen alle diese drei Künstler noch ausdrücklich denen zu, die ein bescheidenes und einfaches Colorit gehabt. Von Anderen aber werden sie ebenso ausdrücklich als die Vollender jener von *Apollodoros* angebahnten malerischen Technik bezeichnet.

Zeuxis.

Zeuxis war aus *Herakleia* (wahrscheinlich der unteritalischen Stadt dieses Namens) gebürtig, muß aber früh ein künstlerisches Wanderleben begonnen haben, da wir ihn an verschiedenen Orten auftauchen sehen. In Athen hat er sich unter *Apollodoros* gebildet; seine früheren Lehrer sind unberühmte Künstler gewesen. In *Ephefos* scheint er sich schließlich häuslich niedergelassen und den größten Theil seines Lebens verbracht zu haben. Er soll der erste Maler gewesen sein, welcher die reichen Mittel, die seine Kunst ihm einbrachte, in verschwenderischer und Aufsehen erregender Weise wieder verausgabte. In *Olympia* bei den Festspielen erschien er in einem Gewande, in dessen Muster sein Name mit goldenen Buchstaben eingewebt war; ja schließlich verschenkte er seine Werke, weil er der Ansicht war, sie seien einfach unbezahlbar, wohingegen er in früherer Zeit schon nach modernster Weise ein Eintrittsgeld für die Besichtigung eines seiner berühmtesten Werke erhoben hatte. Sein Hochmuth wird überhaupt als ebenso groß geschildert, wie seine Prachtliebe. Einem seiner Werke gab er die Unterschrift: «Tadeln wird es leichter Jemand können, als es eben so gut machen»¹⁾. Den Wortwitz dieses griechischen Verses giebt die Inschrift eines Hauses zu *Colmar* (nach *Woltmann*, *Kunst im Elsass* S. 307): Eh veracht als gemacht. In einem anderen Epigramme erklärte *Zeuxis* sich geradezu für unbeflegbar. Gestorben soll er sein vor Lachen über ein von ihm selbst gemaltes altes Weib.

Seine
Werke.

Unter seinen Werken, von denen uns zwölf bis sechzehn ihrem Inhalt nach noch bekannt sind, dürfen sein von *Plinius* gelobter *Zeus* auf dem Throne, von den übrigen Göttern umgeben, seine von *Lucian* ausführlich beschriebene auf weichem Rafen sich humoristisch tummelnde *Kentaurenfamilie*, seine *Helena* für

1) *Μωμήσεται τις μᾶλλον ἢ μιμήσεται.*

einen Heratempel bei Kroton, dessen Bürger ihm gestatteten, sich von den Jungfrauen ihrer Stadt die schönsten als Modelle auszufuchen, um nach ihnen (er soll ihrer fünf gewählt haben) seine Ideal-Helena zusammenzusetzen, ferner seine Penelope, welche als eine Verkörperung aller guten Sitten erschien, endlich die Trauben, durch welche er, wir wir sehen werden, mit Parrhasios wetteiferte, als die berühmtesten bezeichnet werden.

Außerdem malte er von Gottheiten noch Eros, Marsyas, Pan, von Heroen Herakles, Alkmene, Menelaos, von mehr genrehaften Darstellungen einen Athleten, einen Knaben mit Trauben und jenes alte Weib.

Seinen Stil und den Charakter seiner Gemälde uns veranschaulicht zu haben, ist vor allen das Verdienst Brunn's ¹⁾. Im vollen Gegensatze zu Polygnot, dem monumentalen Wandmaler, stellte Zeuxis, der Tafelmaler, nur einzelne Situationen dar. Diese Situationen aber suchte er vor allen Dingen durch den Reiz der Neuheit und der Anmuth anziehend zu machen. Um geistige Tiefe und sittlichen Ernst ist es ihm in den seltensten Fällen zu thun; vielmehr suchte er durch die glänzendste Pinselführung mit der wirklichen Natur, die er gleichwohl noch durchaus im Sinne der idealen Kunst aller zufälligen Häfslichkeiten entkleidet, zu wetteifern. In der Vertheilung von Licht und Schatten ging er noch so weit über Apollodoros hinaus, daß einige Schriftsteller ihn geradezu als den Erfinder der Methode dieser malerischen Technik hinstellten. Den hohen Ruhm, dessen er im ganzen Alterthum genoß, würden wir ihm schwerlich zu schmälern geneigt sein, wenn wir Werke seiner Hand kennen.

Parrhasios, der Nebenbuhler des Zeuxis, war in Ephesos geboren. Anfangs ein Schüler seines Vaters Euenor, wird auch er in Athen seine künstlerische Bildung vollendet haben. Jedenfalls hat er für Athen gemalt und vielleicht zur Belohnung für sein Gemälde des attischen Nationalhelden Theseus das Bürgerrecht dieser Stadt erhalten.

Im allgemeinen in derselben Richtung thätig, wie Zeuxis, mit dem er oft zusammen genannt wird, muß er sich, wie neuerdings ebenfalls Brunn in geistvoller Weise nach den Schriftquellen darzuthun versucht hat, doch durch manche ziemlich scharf ausgesprochene Merkmale von demselben unterschieden haben. Viele hielten seine Kunst für einen Fortschritt über Zeuxis hinaus, und einmal wenigstens mußte der letztere selbst das anerkennen. Als Zeuxis nämlich Trauben gemalt hatte, welche so ähnlich waren, daß sie die Vögel täuschten, die herbeigeflogen kamen, um an ihnen zu picken, malte Parrhasios einen Vorhang wie vor einem Bilde so naturgetreu, daß er selbst den Zeuxis täuschte und dieser seinen Nebenbuhler bat, doch erst einmal den Vorhang von seinem gepriesenen Konkurrenzwerke fortzunehmen.

Derartige Anekdoten, die, wenn sie nicht wahr sind, doch zu den gut erfundenen gehören, charakterisiren jedenfalls die Darstellungsweise der Künstler, von denen sie erzählt werden. Aus der mitgetheilten können wir mit Sicherheit entnehmen, daß Parrhasios so gut wie Zeuxis das Hauptgewicht auf die bis zur Illusion sich steigende Naturähnlichkeit seiner Darstellungen legte. Daß er den letzteren auf diesem Gebiete noch übertroffen, beweist nicht nur diese Anekdote, sondern scheint auch geradezu aus den antiken Beurtheilungen her-

1) Gesch. der griech. Künstler II. S. 75—97.

vorzugehen, welche ihm außer vieler Feinheit und Eleganz in der Darstellung des Gesichtsausdrucks und außer einem gewissen theoretisch spitzfindigen Raffinement in der Durchbildung der Proportionen, vor allen Dingen die feinste Ausführung der Conturen im Sinne einer täuschend naturwahren Modellirung der Körperformen zuschreiben; «denn», sagt Plinius bei dieser Gelegenheit, «die Extremität muß sich in sich abrunden und so verlaufen, daß sie noch etwas hinter sich verheißt und selbst das verräth, was sie verbirgt».

Außerdem scheint es, daß Parrhasios sich, wie sowohl aus diesen und anderen Aeußerungen der Schriftsteller, als auch aus der Wahl seiner Gegenstände hervorgeht, den allgemeineren Situationen des Zeuxis gegenüber, vor allen Dingen auf die Ausbildung psychologisch interessanter Momente verlegt habe.

Seine Haupt-
werke,

Zu seinen Hauptwerken dieser Art gehören: Odyseus, welcher Wahnsinn heuchelt; der Wettkampf zwischen Odyseus und Ajas um die Waffen des Achilleus; Philoktetes auf der Insel Lemnos jammernd; Bilder aus der Meleager- und Telephos-Sage; endlich die Darstellung des attischen Volkes, des «Demos», den er nach den Einen in einer einzigen Perfonification, nach den Anderen durch verschiedene Gestalten, jedenfalls aber in psychologisch sein erwogener Combination aller seiner guten und schlechten Eigenschaften darstellte. Da Aristophanes etwa gleichzeitig den perfonificirten Demos auf die Bühne brachte, so war auch der Demos des Parrhasios wohl sicher als eine einzige Person gebildet.

Von einzelnen Göttern und Helden wählte er Hermes, Prometheus, Herakles, Theseus. Mehr genreartig müssen die Darstellungen einer thrakischen Amme, die ein Kind auf dem Arme trug, und zweier Knaben gewesen sein, von denen der eine die Dummheit, der andere die Dreistigkeit ihres Alters zu perfonificiren schienen. Aehnlich werden die Darstellungen eines von Tiberius hochgeschätzten Oberpriesters der Rhea und eines Priesters, neben dem ein bekränzter Knabe das Weihrauchbecken hielt, aufgefaßt werden müssen. Auch der berühmte Vorhang, mit dessen Darstellung er den Zeuxis besiegte, und die unzüchtigen Bildchen, die er, nach Plinius, zu seiner Erholung zu malen pflegte, würden hierhergehören.

Sein
Gesamt-
charakter.

Erhabenheit, heilige Würde, ethische Größe scheinen nicht zu den Zielen des Parrhasios gehört zu haben. Wie die Sitten, so wurde auch die Kunst lockerer und sinnlicher. Wenn daher Quintilian berichtet, des Parrhasios Götter- und Heldengestalten seien so maßgebend für seine Nachfolger geworden, daß man ihn den Gesetzgeber auf diesem Gebiete genannt habe, so bezieht sich das, wie auch aus dem Zusammenhange hervorgeht, vor allen Dingen nur auf die Proportionen und Conturen, die er den Körperformen geben. Wie übrigens Parrhasios in einigen Dingen den Zeuxis übertroffen, so suchte er es ihm jedenfalls auch an künstlerischer Selbstüberhebung und Ueppigkeit des Auftretens zuvorzuthun. Im Purpurgewande pflegte er einherzuftolziren, einen goldenen Kranz auf dem Haupte, goldene Schnallen an den Sandalen. Sein Selbstporträt nannte er Gott Hermes, sich selbst aber pries er in Prosa und Versen als einen Sprößling Apollons und als den Fürsten der Kunst; auch legte er sich den Beinamen Habrodiaitos, d. h. der Ueppig-Lebende, bei, ein Beiname, den Spötter freilich in Rhabdodiaitos, d. h. der durch seinen Pinsel Lebende, verwandelten.

Wie übrigens Parrhasios den Zeuxis, so soll der dritte Künstler dieser Reihe, *Timanthes*, den Parrhasios zu dessen großem Kummer einmal im malerischen Wettkampfe besiegt haben, nämlich durch sein Gemälde des Aias, der mit Odysseus um die Waffen des Achilleus stritt.

Timanthes' Geburtsort wird verschieden angegeben. Wahrscheinlich ist er Timanthes, auf der Insel Kythnos geboren. Sein Wettstreit mit Parrhasios fand auf Samos statt. In Sikyon aber scheint er später gelebt zu haben.

Fig. 8. Das Opfer der Iphigenia.
Pompejanisches Wandgemälde. Nach dem Stich im Museo Borbornico.

Das berühmteste seiner Werke war das Opfer der Iphigenia. Die Jungfrau stand vor dem Altare, an dem sie geschlachtet werden sollte, und eine tiefe Traurigkeit sprach sich in den Gesichtern aller Umstehenden aus. Die Steigerung des Schmerzensausdruckes in den verschiedenen Gesichtern imponirte den Alten als etwas Neues in besonderem Maße. Kalchas, sagt Valerius Maximus, habe traurig, Odysseus finster-bedrückt, Aias klagend, Menelaos laut jammernd dagestanden; Iphigeniens Vater, Agamemnon, war, um die höchste Stufe des Schmerzes anzudeuten, mit verhülltem Haupte dargestellt.

Wir besitzen ein pompejanisches Wandgemälde des Opfers der Iphigenia,

(Fig. 8.) welches, einfacher als die Mehrzahl der campanischen Bilder, den Kalchas ebenfalls traurig, den Agamemnon ebenfalls mit verhülltem Haupte darstellt. Die übrigen Motive sind verschieden von denen des Timanthes¹⁾; aber eine Ableitung von dessen Bilde, wenn auch auf Umwegen, ist doch anzunehmen.

Sein Kunst-
charakter.

Nach den Beschreibungen jenes Gemäldes, welches zu den meistbesprochenen des Alterthums gehörte, können wir auch die Urtheile der alten Schriftsteller verstehen, welche die Kunstfertigkeit des Timanthes sehr hoch, noch höher aber seinen Geist und seine Erfindungsgabe setzen, indem sie ausdrücklich hervorheben, daß man in seinen (und nur in seinen Werken) immer noch mehr zu sehen glaubte, als wirklich gemalt gewesen. Müssen wir uns ihn daher im Allgemeinen als einen Künstler vorstellen, der auf einer ähnlichen Stufe technischer Vollendung stand, wie seine Zeitgenossen Zeuxis und Parrhasios, so dürfen wir ihm doch vielleicht vor diesen seinen Nebenbuhlern geistige Vorzüge zuschreiben, die seinen Werken wieder eine höhere sittliche Weihe verliehen.

Die dorische
Schule
zu Sikyon.

Haben wir die drei zuletzt besprochenen Künstler mit mehr oder weniger Recht als die Repräsentanten einer ionischen Schule zur Zeit des peloponnesischen Krieges hingestellt, so haben wir festere Anhaltspunkte, um von einer gleichzeitig und später, im Wesentlichen nach der Beendigung des Krieges und vor Alexanders des Großen Tode, in Sikyon, der peloponnesischen Stadt, blühenden dorischen Schule zu reden.

Sie zuerst kann im vollsten Sinne des Wortes auf den Namen einer Schule Anspruch machen, denn von den ihr angehörenden Meistern erfahren wir zuerst, daß sie die Bildung von Schülern zu einer Art Lebensaufgabe gemacht und daß sie, dem entsprechend, auf akademische Correctheit, die sie theoretisch und wissenschaftlich besonders mit Hülfe der Mathematik, praktisch aber durch sorgfältiges Naturstudium zu erreichen suchten, ein Hauptgewicht gelegt haben. Gerade deshalb vielleicht hat die neueste Forschung sich mit Vorliebe mit ihr beschäftigt²⁾, so daß wir über ihre Leistungen ziemlich im Klaren sind.

Eupompos.

Als der Gründer der sikyonischen Schule gilt *Eupompos*, von dem wir nicht mehr wissen, als daß er, gleichzeitig mit Parrhasios und Timanthes, in Sikyon eines hohen Ansehens genoß, daß er einen Sieger im gymnischen Wettkampfe mit der Palme gemalt hatte, und daß er die Ansicht ausgesprochen, der angehende Künstler solle in erster Linie der Natur als der besten Lehr-

Pamphilos.

meisterin folgen. Sein Schüler *Pamphilos* aus Makedonien war der Vollender der Schule. Der Lehrkursus in seiner Anstalt soll zwölf Jahre betragen haben, das Lehrgeld ein Talent. Zu seinen Schülern, von denen später die Rede sein wird, gehörte auch der hochberühmte Apelles. Pamphilos war es, der das wissenschaftliche Studium, besonders dasjenige der Arithmetik und Geometrie, als unerläßlich für die Maler anfah und einführte; er war es auch, durch dessen Einfluß der Zeichenunterricht in allen Knabenschulen Griechenlands eingebür-

1) *Brunn*: Gesch. der griech. Künstler II. S. 126. — *Helbig*: Untersuchungen über die campanische Wandmalerei S. 65, 80, 81, 326—329. — Ein in Catalonien gefundenes Mosaikbild (abgebildet: Arch. Ztg., 1869. Taf. 14) schließt sich wohl enger an das Gemälde des Timanthes an.

2) *Brunn*: a. a. O. S. 130—158; 289—293. — *Ulrichs* im Rhein. Museum. XVI, 1861. — *Wülfmann* im Rhein. Mus. XXIII, 1868. — *C. Th. Michaelis* in der Arch. Ztg., N. F. VIII, 1875, S. 31 ff.

gert wurde; er war es endlich, welcher die schon früher gelegentlich geübte enkaustische Wachsmalerei so förderte, daß sie sich der bis dahin in der Tafelmalerei allein üblichen Temperatechnik würdig an die Seite zu setzen im Stande war. Diese enkaustische Wachsmalerei nahm seitdem, in Anbetracht der Leuchtkraft ihrer mit dem Spatel aufgetragenen und mit glühenden Stäbchen verarbeiteten Farben, im Alterthume etwa die Stellung der modernen Oelmalerei ein. Doch eignete sie sich der Mühsamkeit ihrer Technik wegen nur für kleinere Bilder.

Von des Pamphilos Werken kennen wir nur: 1) ein Familienbild; 2) ein Historienbild, welches den Sieg der Athener bei Philus darstellte; 3) ein Gemälde aus dem epischen Kreise, welches als »Odysseus in seinem Nachen« bezeichnet wird. Seinen Ruhm scheint er mehr seiner Lehrthätigkeit, als seinen eigenen Werken zu verdanken. »Es ist nicht sowohl«, sagt Brunn, »das künstlerische Vermögen, das Können, als das künstlerische Wissen, worauf bei Pamphilos der Nachdruck gelegt wird.«

Auf Pamphilos folgte zunächst dessen Schüler *Melanthios*, der von ihm die Neigung zu wissenschaftlicher Ergründung der malerischen Technik erbte. Des Melanthios nicht in diesem Zusammenhang zu betrachtender großer Mitschüler Apelles soll ihm den Preis in der Composition willig überlassen haben. Doch kennen wir nur ein Gemälde des Melanthios, und auch dieses nur dem Namen nach — ja, dasselbe scheint nach einer Nachricht des Plutarch von dem Meister nicht einmal allein, sondern in Gemeinschaft mit seinen Schülern gemalt zu sein. Es stellte den Aristatos dar, der zur Zeit Philipps von Makedonien Tyrann von Sikyon war: der Tyrann stand neben dem Wagen der Siegesgöttin. Als später unter Aratos alle Tyrannenbilder vernichtet wurden, wurde das Werk des Melanthios nur dadurch zum Theil gerettet, daß ein anderer Maler den Aristatos auskratzte und statt seiner einen Palmenbaum hineinmalte.

Der bedeutendste praktische Vertreter der sikyonischen Schule des Pamphilos aber war *Pausias*. Er gehört wieder zu den Malern, welche ihren Zeitgenossen durch technische Fortschritte mächtig imponirt haben. Als eine besonders auffällige Neuerung wird z. B. genannt, daß das Gesicht der von ihm gemalten Methe, der personificirten Trunkenheit, welche aus einer gläsernen Schale trank, hinter dem durchsichtigen Stoffe sichtbar wurde. Vor allen Dingen aber wird die Kühnheit gerühmt, mit der er es wagte, auf einem großen Stieropfergemälde den Stier von vorn in so trefflicher Verkürzung darzustellen, daß man seine Länge erkennen zu können glaubte. Zu gleicher Zeit gelang es ihm, anstatt, wie seine Vorgänger, nur durch verschiedene, nämlich vortretende hellere und zurücktretende dunklere Farben körperlich zu modelliren, dem Schatten, wie es heißt, aus sich selbst Rundung zu verleihen. Er erfand also eine feinere, auf treuere Naturbeobachtung gestützte Art des malerischen Modellirens.

Auf die coloristischen Feinheiten der gedachten Art scheint Pausias durch die technischen Vortheile der enkaustischen Wachsmalerei gebracht zu sein, welche er so vervollkommnete, daß Plinius geradezu sagt, er sei zuerst berühmt in ihr gewesen. Da sich in dieser Technik nur langsam arbeiten liefs, so malte Pausias vorzugsweise kleine Bilder genussvollen Inhalts, welche den Werken der Schlachtenmaler ausdrücklich entgegenge setzt werden. Nur jenes berühmte

Stieropfer wird als ein Beispiel genannt, daß er auch größere Gemälde zu malen verstanden. Im Uebrigen malte er, wie Plinius sagt, hauptsächlich »Knaben«, d. h. doch wohl Kinder scenen. Berühmt war seine Kränzewinderin oder Kränzeverkäuferin, ein Bild seiner Geliebten Glykera, durch welches Pausias sich auch als erster Blumenmaler von Bedeutung einen Namen machte.

Unter den vielen Gemälden der sikyonischen Schule, welche der Aedil Scaurus später nach Rom versetzte, befanden sich auch verschiedene Werke des Pausias. Ihre technischen Feinheiten und ihre jedes ethischen Interesses baren, aber frisch aus dem Leben gegriffenen Gegenstände scheinen sie den späteren Römern besonders annehmbar gemacht zu haben. Dagegen wird hervorgehoben, daß ihm, wie uns das nach allem, was wir von ihm wissen, leicht begreiflich scheint, die Restauration der Polygnotischen Gemälde zu Thespieae, die ihm anvertraut worden, nicht sonderlich geglückt sei. Ueber die Stellung dieses Malers in der Kunstgeschichte kann nach alle diesem kein Zweifel sein. Aber auch als Lehrer erfreute Pausias sich eines bedeutenden Rufes. Jedoch scheint mit seinen Schülern und Nachfolgern, die uns schon in die nachalexandrinische Zeit hinüberleiten, die selbständige Bedeutung der sikyonischen Schule erloschen zu sein.

Die Schule
von Theben
und Athen.

Die dritte, im vierten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung blühende Malerschule Griechenlands haben wir, Brunn's Combinationen folgend, die thebanisch-attische genannt. Wir geben ihr diesen Doppelnamen, weil sie, ursprünglich in Theben entsprossen, nach dem baldigen Sinken der Blüthe dieser Stadt erst freilich nach Korinth, dann aber nach Athen überfiedelte, ohne daß die Continuität ihrer Schultraditionen dadurch unterbrochen worden wäre.

Der in Sikyon ausgebildeten theoretisch-akademischen Correctheit und Tüchtigkeit gegenüber, welche die Griechen als Chrestographie bezeichneten, hat die thebanisch-attische Schule eine größere Leichtigkeit und Vielseitigkeit, eine geistigere, das Seelenleben klarer ausprechende Charakterisirung aufzuweisen. Wir können hier nur ihre vier Hauptmaler betrachten, von denen *Nikomachos* und *Ariflides* in Theben, *Euphranor* in Korinth, *Nikias* in Athen zu Hause waren.

Nikomachos.

Nikomachos, der etwa bis 360 v. Chr. gelebt hat, ein Schüler seines Vaters *Ariflaios*, ist der erste bedeutende thebanische Maler, von dem wir wissen. Indem ein alter Schriftsteller selbst sagt, daß *Nikomachos* durch die Ungunst des Schicksals weniger berühmt geworden, als er verdiene, sichert er ihm zugleich für alle Zeiten seinen Ruhm. Freilich ist es nicht gar viel, was wir von ihm wissen.

Seine Werke.

Unter seinen Gemälden, welche sämmtlich der griechischen Mythologie entlehnt gewesen zu sein scheinen, waren z. B. berühmt: der Raub der Proserpina, die im Viergeßpann gen Himmel fahrende Siegesgöttin, die auf einem Löwen reitende Göttermutter, die *Skylia* und dann, mehr genrehaft, *Bakchantinnen*, von *Satyrn* überrast.

Seine Dar-
stellungs-
weise.

Was die Darstellungsweise des *Nikomachos* anbetrifft, so wird ihm besonders große Schnelligkeit und Leichtigkeit der Pinfelführung nachgerühmt. In wenigen Tagen vollendete er die malerische Ausschmückung des Denkmals des Dichters

Telestes für jenen Aristatos, den Tyrannen von Sikyon. Doch wird ausdrücklich hervorgehoben, daß er bei der außerordentlichen Virtuosität, mit welcher er seine Darstellungen hinwarf, deren Gediegenheit und Schönheit keineswegs opferte.

Aristeides war der Sohn oder der Bruder, jedenfalls aber der Schüler des *Aristeides*, *Nikomachos*. Die Frage, ob es noch einen zweiten, älteren Maler *Aristeides* gegeben, kann uns hier gleichgültig sein. Berühmt war jedenfalls nur der jüngere Künstler dieses Namens. Von seinen Leistungen können wir uns ein klares Bild machen, da der Inhalt seiner Werke, über den *Plinius* berichtet, mit dem allgemeinen Urtheil dieses Schriftstellers über seine Bedeutung übereinstimmt. Wenn *Aristeides* in einem Bilde der Eroberung einer Stadt (nach *Dilthey* vielleicht einer *Iliuperfis*) das Kind dargestellt hatte, welches zum Schrecken der an einer Wunde sterbenden Mutter nach deren Brust verlangte, — wenn er in einem wahrscheinlich mythologischen Gemälde »eine aus Liebe zu ihrem Bruder sich Erhängende« ¹⁾ zum Gegenstande gewählt, — wenn er einen tragischen Schauspieler und »einen ohne Ende gepriesenen Kranken« gemalt, so weisen uns diese Bilder darauf hin, daß *Aristeides* sich vorzugsweise auf die Darstellung von Affecten verlegt, und zwar zunächst von Affecten, die körperlichen Leiden ihren Ursprung verdanken. Dem entsprechend sagt auch *Plinius*, er habe von Allen zuerst das Gemüth und die sinnlichen Empfindungen des Menschen, sowie schmerzliche Erregungen dargestellt.

Sein Kunst-
charakter.

Daß er nach demselben Berichtstatter etwas hart in der Farbengebung gewesen, darf uns, wie schon *Brunn* bemerkt hat, nicht wundern, da wir auch in der modernen Malerei sehen, daß die Maler, welche das Hauptgewicht auf die Darstellung von Seelenstimmungen und Affecten legen, nicht selten die Farben vernachlässigen.

Wie berühmt *Aristeides* gewesen, geht auch aus einer anderen Nachricht hervor, nach welcher er für ein großes, aus hundert Figuren bestehendes Gemälde einer Perferschlacht sich selbst zehn Minen für jede Figur, im Ganzen also tausend Minen ausbedungen, einen Preis, der, in unserem Gelde ausgedrückt, ungefähr 37,000 Mark betragen würde. Später bot *Attalos* umsonst hundert Talente (über 400,000 Mark) für den *Dionysos* des *Aristeides*, der zu seinen berühmtesten Gemälden gehörte und zu Rom im Ceresstempel aufgestellt war.

Seine Be-
rühmtheit.

Der dritte Haupt-Künstler dieser Schule, als Maler ein Schüler des *Aristeides*, war *Euphranor*, ein auch als Bildhauer berühmter Mann. *Euphranor* gehört zu den vielseitigsten und tüchtigsten Künstlern des Alterthums. In Korinth thätig, scheint er die Vorzüge seines thebanischen Lehrers mit Vorzügen der benachbarten sikyonischen Schule verbunden zu haben.

Wir hören nur von vieren seiner Gemälde, die aber schon für die Vielseitigkeit des Künstlers sprechen. Während er in seiner Darstellung der zwölf Götter das Gebiet der eigentlichen religiösen Malerei betreten, in seinem Reiter-treffen ein Gesichtsbild geschaffen, hatte er mit seinem »*Odyseus* im erheuchelten Wahnsinn« ein psychologisch interessantes Motiv aus dem Helden-

Seine
Gemälde.

1) Nach *Dilthey*: Byblis. Anders faßt die ganze Stelle *Urtichs*. Vgl.: Rhein. Mus. 1870, S. 151, 507; 1871, S. 283, 590.

mythus gegriffen und in seinem Theus mit den Personificationen der Demokratie und des Demos schon ein halb allegorisches politisches Bild geschaffen.

Deren Eigenschaften.

An allen diesen Gemälden werden besondere Eigenschaften hervorgehoben, z. B. an seinem Theus, das er mit Rindfleisch ernährt geschienen, wogegen derjenige des Parrhasios wie mit Rosen gefüttert ausgefchen habe; an dem Gemälde der zwölf Götter, das Euphranor schon den Poseidon mit solcher Majestät ausgestattet habe, das ihm für den Zeus kein erhöhter Ausdruck mehr zu Gebote gestanden.

Dem entspricht das allgemeine Urtheil des Plinius, das Euphranor (doch wohl nur unter den jüngeren, die malerische Technik frei beherrschenden Künstlern) zuerst die Würde der Heroen zum Ausdruck gebracht habe. Auch soll er sich mit den Proportionen beschäftigen und über diese, wie über die Farben, Schriften hinterlassen haben; doch fand man, das seine Glieder und Köpfe zu stark gehalten seien im Verhältniß zu der Schlankheit der Leiber seiner Helden. Stets wird er in einer Linie mit den besten Meistern genannt, und die Berichte über seine Werke stimmen mit denen über seinen Kunstcharakter dahin überein, das wir uns unter ihm einen nichts weniger als weichlichen, sondern in allen Beziehungen männlich-kraftigen Künstler vorzustellen haben, der auch psychologische Momente, wie sein Odysseusbild sie darbot, zu verwerthen wufte.

Hatte schon Euphranor, wie es scheint, für Athen gearbeitet, so kehrten seine Schüler ganz nach Athen zurück. Der bedeutendste Künstler, den die Schule noch hervorbrachte, war aber nur ein Schüler eines Schülers des Euphranor. Es ist *Nikias*, mit dem wir uns noch zu beschäftigen haben.

Nikias.

Nikias von Athen spielt in der Streitfrage, wie weit die Polychromie, die farbige Bemalung, der alten Marmorstatuen gegangen, in so fern eine Rolle, als der große Bildhauer Praxiteles auf die Frage, welche seiner Marmorwerke er am höchsten schätze, geantwortet haben soll: »Diejenigen, an welche *Nikias* Hand gelegt«, und Plinius erläutert diesen Ausspruch durch den Zusatz: »ein solches Gewicht legte er dessen Anstrich (circumlitio) bei«. Aber diese Streitfrage kann uns hier nicht beschäftigen.

Sein Ruhm.

Jedenfalls hat *Nikias* zu den berühmtesten Künstlern des Alterthums gehört. Auch er hatte einen solchen Reichthum erworben, das er dem Könige Ptolemaios, als dieser ihm sechzig Talente für sein Gemälde den *Nekyia* bot, das Bild nicht überließ, sondern es seiner Vaterstadt schenkte. Dabei soll er sich seiner Kunst so ganz hingegeben haben, das er aller irdischen Nothwendigkeiten darüber zu vergessen pflegte und manchmal seine Sklaven fragen mußte, ob er schon gefrühstückt oder gebadet habe.

Seine Technik.

In Bezug auf seine Technik wird besonders die Licht- und Schattengebung gelobt, sowie, das er ein großes Gewicht auf das plastische Hervortreten seiner Gestalten aus der Tafel gelegt habe, zwei Eigenschaften, die sich natürlich decken können.

Seine Gegenstände.

Uebrigens gehörte *Nikias* nicht zu den reinen Technikern, welche dem Satze huldigen, was der Künstler male, sei ganz gleichgültig, nur auf das Wie komme es an. Vielmehr pflegte er zu sagen, das der Gegenstand an sich eben so gut ein Theil der Kunst des Malers sei, wie die Fabel der Dichter, und er präcisirte das ausdrücklich dahin, das der Künstler einenwürdigen Stoff wählen und seine Kunst nicht an Kleinigkeiten, wie Vögel und Blumen,

verschwenden, sondern Reitergefechte und Seeschlachten malen solle u. s. w. Im Einzelnen werden seine Frauen und seine Hunde, wie überhaupt seine Thiere besonders gelobt. Die Liste seiner Werke, die uns überliefert ist, enthält in der That eine Reihe von Frauengestalten; doch ist es nach der ausgesprochenen Tendenz des Meisters wahrscheinlich, daß dieselben nur die Hauptfiguren in großen, ihren Mythen entlehnten Darstellungen gewesen. Bezeichnet doch Plinius selbst seine Gemälde der Kalypso, Io, Andromeda, außer einem Alexanderbilde, als große, sodafs man wohl annehmen mufs, diese seien Temperatafeln gewesen, wogegen die vorhergenannten im Gegensatz dazu als (bekanntlich kleinere) enkaustische Wachsgemälde anzusehen wären. Hierher würden z. B. sein Hyakinthos, sein Dionysos, merkwürdiger Weise auch seine vielleicht schon recht landschaftlich behandelte Nekyia, von Frauenbildern aber seine Danaë und sein berühmtes allegorisches Gemälde der Nemea gehören. Von letzterem ist es sogar ausdrücklich bekannt, daß Nikias es durch die Inschrift, er habe es «einges brannt», selbst als enkaustisches Werk bezeichnet. Von dem Io-Bilde des Nikias ist, wie Engelmann ¹⁾ ausgeführt hat, möglicher Weise eine Reproduction in verschiedenen pompejanischen Wandgemälden und (vollständiger) in einem Wandgemälde vom Palatin in Rom erhalten. (Fig. 9.)

Nikias scheint Alexander den Grofsen überlebt zu haben. Ueberhaupt ragten die jüngsten Vertreter der sikyonischen und thebanisch-attischen Schule bereits in die Zeit des Hellenismus, wie wir die nach Alexanders des Grofsen Tode kosmopolitisch und international gewordene griechische Cultur nennen, herüber. Gleichwohl wurden diese Künstler besser in dem genannten Schulzusammenhange besprochen.

Neben ihnen, gleichzeitig mit Alexander dem Grofsen, dann noch unter dessen Nachfolgern lebten noch einige andere hochbedeutende griechische Maler, die als noch spezifischere Repräsentanten der beginnenden Neuzeit des Alterthums anzusehen sind.

An der Spitze dieser ferneren Künstlerreihe steht *Apelles*, der unter den vielen berühmten alt-griechischen Malern zweifelsohne der berühmteste ist. Wenigstens wurde sein Name im Alterthume ebenso oft als Inbegriff aller malerischen Vollkommenheit genannt, wie der Raffael in der Neuzeit. Plinius sagt: «aber alle früher Geborenen und später Nachfolgenden übertraf Apelles». Die neuere Forschung, an der sich in Bezug auf Apelles neben Brunn besonders Wustmann, Stephani und Benndorf ²⁾ betheiligt haben, hat die Bedeutung dieses jedenfalls außerordentlichen Künstlers näher zu präciren gesucht, derselben zum Theil auch etwas engere Grenzen gezogen. Die Einen bleiben dabei, in Apelles den Raffael des Alterthums zu preisen, die Anderen vergleichen ihn lieber mit Correggio. Natürlich können solche Vergleiche einerseits nur eine muthmafsliche, andererseits nur eine annähernde Richtigkeit bean-

Künstler zur
Zeit Alexan-
der d. Gr.

Apelles.

Seine kunst-
geschicht-
liche
Stellung.

1) Arch. Ztg. 1871, S. 37, Taf. XXX. — *Helbig*: Untersuchungen S. 141 ff.

2) *Brunn*: Gesch. der griech. Künstler II, S. 202 ff. — Derselbe in *Meyer's Künstlerlexikon* II, S. 164—167. — *G. Wustmann*: Apelles Leben und Werke, Lpzg 1870. — Derselbe in *Fleckensien's Jahrbüchern* 1870 S. 785—794. — *Stephani*: im *Compte-Rendu* 1870 u. 1871. — *Benndorf*: in den Mittheilungen des deutschen arch. Inst. zu Athen I, S. 51.

sprachen. Kennten wir seine Werke, so würden wir vielleicht einsehen, daß er nur sich selber gleiche.

Seine
Jugendzeit.

Apelles war ein ächter kleinasiatischer Ionier. Die Mehrzahl der Schriftquellen

Fig. 9. Io, von Argos bewacht, von Hermes befreit.
Wandgemälde vom Palatin zu Rom. Nach einer Photographie.

nennt ihn, wie Parrhasios, einen Ephesier. Da jedoch eine derselben dieses in unverdächtigster Weise dahin erläutert, daß die Ephesos benachbarte Stadt Kolophon sein Geburtsort gewesen, Ephesos aber ihm das Bürgerrecht erteilt

habe, so werden wir bei dieser Nachricht bleiben dürfen. Sein Vater gab ihm zu dem sonst unbekannten Maler Ephoros in der prächtigen, an Kunstwerken reichen Nachbarstadt in die Lehre, und die Fortschritte, die Apelles schon hier gemacht, müssen bedeutend gewesen sein; denn wir erfahren, daß er, als er sich entschloß, zur Vollendung seiner Studien die berühmte Malerschule von Sikyon zu besuchen, schon selbst ein bewunderter Künstler war, der mehr an dem Ruhme, als an dem Unterrichte der dorischen Schule theilnehmen konnte. Gleichwohl bezahlte er in Sikyon dem Pamphilos ein hohes Lehrgeld und scheint den größten Fleiß angewandt zu haben, um sich alle Theorien und technischen Vorzüge dieses Meisters anzueignen. Es ist klar, daß ihm aus der Verbindung dorischer Gründlichkeit und Correctheit mit seiner angeborenen ionischen Leichtigkeit und Gefühlswärme bedeutende Vortheile erwachsen mußten.

In der That scheint die öffentliche Meinung Apelles bald so ausgezeichnet zu haben, daß König Philipp von Makedonien, der von allen Seiten die berühmtesten Träger hellenischer Cultur an seinen Hof zu berufen strebte, ihn veranlaßte, seinen Aufenthalt in Pella, der makedonischen Hauptstadt, zu nehmen.

Berufung
nach Pella.

In Pella bildete sich damals eine Art von Hofkünstlerthum heran. Neben Apelles war hier besonders der berühmte Bildhauer Lysippos thätig. Die Künstler verkehrten mit den Fürsten und den Großen des Reiches auf vertrautem Fuß. Apelles muß schon früh Freundschaft mit dem jungen Alexander geschlossen haben. Als dieser den Thron bestiegen hatte, bestätigte er Apelles als seinen Hofmaler. Er soll sogar ein Edict erlassen haben, daß Niemand außer Apelles sein Porträt malen dürfe.

Als Alexander der Große seine asiatischen Feldzüge begann, wird auch Apelles Makedonien verlassen haben. Wir finden ihn in Ephesos ansässig, jetzt wahrscheinlich mit dem Bürgerrechte dieser Stadt beschenkt.

Uebersiedelung nach
Ephesos.

Die Aufgaben, welche den makedonischen Künstlern gestellt wurden, waren echt monarchischer Natur. Von idealen Problemen war keine Rede; es galt die Verherrlichung der Person und der Thaten des Königs, sowie seiner Feldherrn und Großen.

Dieser Sphäre gehören daher auch alle berühmt gewordenen Gemälde der ersten Periode von Apelles' Kunstthätigkeit an. Es waren Porträttücke, welche theils nichts weiter zu sein beanspruchten, als solche, theils aber in das Gebiet des großen Geschichtsbildes und theils in dasjenige schmeichelnd-allegorischer Fürsten-Apotheose übergingen. Plinius sagt, es sei überflüssig aufzuzählen, wie oft Apelles Philipp und Alexander gemalt habe. Zu den berühmtesten Gemälden dieser Classe gehörte z. B. der Alexander, welcher den nach Herostratos' Brandstiftung neu erbauten Artemistempel zu Ephesos schmückte. Die gerade ausgestreckte rechte Hand hielt in der Art des Zeus den Blitz und schien aus dem Bilde hervorzutreten. Das Gesicht des Königs war, um diese Wirkung zu erzielen, dunkel gehalten. Alexander zahlte zwanzig Talente (über 90,000 M.) für das Bild und pflegte zu sagen, es gebe zwei Alexander, den unbefiegten Sohn des Philipp und den unnachahmlichen des Apelles. Ferner malte Apelles den großen König auf seinem Triumphwagen, dem die gefesselte Personifikation des Krieges folgte, und noch ein anderes Mal malte er ihn in Gemeinschaft mit Kastor und Pollux und der Siegesgöttin. Endlich war ein Reiterporträt Alexanders berühmt, dessen Pferd so

Die großen
Porträttücke
des
Meisters.

lebendig gemalt gewesen sein soll, dafs die anderen Pferde ihm zuwieherten. Die Zahl der makedonischen Grofsen, die Apelles gemalt, ist ebenfalls sehr bedeutend. Kleitos war zu Pferde dargestellt, im Begriffe zum Kampfe aufzubrechen und seinen Helm aufzusetzen, den sein Bursche ihm reichte. Archelaos dagegen war im Kreise der Seinen gemalt, ein vollständiges Familienbild. Antigonos hatte sich wahrscheinlich öfter von Apelles malen lassen. Hochberühmt war sein Reiterbild, eine Profildarstellung, welche die Einäugigkeit des Feldherrn verdeckte. Zu diesem Kreise könnte auch das Ceremonienbild gehören, welches den Festaufzug des Megabyzos, des Hohenpriesters der Artemis zu Ephesos, darstellte. Von Frauenbildnissen aus der Umgebung Alexanders aber war besonders dasjenige der schönen Pankaspe, der Geliebten des Königs, berühmt sowohl wegen der herrlichen, lebenswarmen Fleischfarbe ihres nackten Leibes, als auch wegen einer romantischen Anekdote, die sich an die Entstehung des Bildes knüpfte. Apelles soll sich nämlich, als er das blühende Weib malte, heftig in dasselbe verliebt, und Alexander ihm in einer Anwandlung von Grofsmuth die Geliebte geschenkt haben.

Apelles nach
Alexander's
Tode.

Apelles überlebte seinen hochherzigen Gönner. Der späteren Lebenszeit des Meisters werden die meisten seiner berühmten mythologischen Bilder zuzuschreiben sein. Es soll nicht gesagt sein, dafs manche derselben nicht früher entstanden sein können. Aber es scheint natürlich, dafs Apelles, so lange er Hofmaler Alexanders war, wenig Zeit fand, selbstgewählte, idealeren Regionen entlehnte Stoffe zu verarbeiten.

Reifen.

Ephesos scheint der Wohnort des Künstlers geblieben zu sein. Von den Reifen, die er von hier aus unternommen, ist besonders sein Besuch des neuen hellenistischen Aegypterkönigs Ptolemaios zu Alexandria bekannt geworden. Schon früher, in Pella, soll Apelles sich zu dem kunstliebenden Sohne des Lagos nicht sonderlich zu stellen gewußt haben, und auch in Alexandria hatte er gegen Machinationen zu kämpfen, die dortige Nebenbuhler ihm bereiteten. Eigentlicher Hofmaler des Ptolemaios scheint Antiphilos, den wir noch besprechen werden, gewesen zu sein. Antiphilos fürchtete vielleicht, Apelles werde ihn verdrängen, und suchte demselben daher Verlegenheiten zu bereiten. Am bekanntesten ist die Anekdote, wie seine Feinde ihm einmal eine gefälschte Einladung zur Hofstafel zukommen liefsen und er den Zorn des Königs dadurch beschwichtigte, dafs er den angestifteten Diener, der ihn eingeladen, an die Wand malte. In Alexandria soll Apelles denn auch, um seine Verläumder zu strafen, jenes vielbesprochene, im Alterthume berühmte, heute eher berüchtigte allegorische Gemälde der Verläumdung geschaffen haben, von dem Lucian uns eine ausführliche Beschreibung aufbewahrt hat. Es bestand aus einer Reihe von abstracten, aber doch in heftige Action versetzten Begriffs-Personifikationen. Freilich ist die Gattung als solche frostig und unerquicklich, Apelles muß das Bild aber mit allen Reizen seiner Kunst ausgestattet haben. Sein Ruhm hat eine ganze Reihe von italienischen und deutschen Künstlern des 15. und 16. Jahrhunderts verleitet, es nach Lucian's Beschreibung zu reproduciren. Selbst Dürer schuf nach ihr den Entwurf zu einem der Wandgemälde des Nürnberger Rathhauses. Das bekannteste erhaltene Gemälde aber, welches den Gegenstand darstellt, ist das in der Uffiziengalerie zu Florenz bewahrte Bild des Florentiners Sandro Botticelli. Uebrigens gelang es den Anstren-

Gemälde der
Verläum-
dung.

gungen von Apelles' Gegnern, seine Anstellung am Hofe des Ptolemaios zu hintertreiben.

Auch in Rhodos muß Apelles gewesen sein, da er hier mit seinem ebenbürtigsten Zeitgenossen, Protogenes, zusammengetroffen. Dafs er auch Athen besucht, ist wahrscheinlich; endlich soll er auf der Insel Kos eines seiner berühmten Aphrodite-Bilder zu malen begonnen, dasselbe aber, vom Tode überrascht, nicht vollendet haben. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dafs Apelles auf Kos gestorben ist.

Von den mythologischen Gemälden des Apelles war weitaus das berühmteste seine Aphrodite anadyomene, die aus dem Meere auftauchende Liebesgöttin, welche mit den Händen die Feuchtigkeit aus ihrem Haare presste. Ob sie noch halb im Meere befindlich oder bereits am Strande stehend gebildet gewesen, darüber ist neuerdings besonders zwischen Benndorf und Stephani der Streit geführt worden. Aus den Schriftquellen ergibt sich mit Sicherheit weder das eine noch das andere. Jedoch scheint uns nach denselben wenigstens nicht wahrscheinlich, dafs ihr ganzer Unterkörper noch unter Wasser gewesen. Auch diese Aphrodite hatte der Meister im Auftrage der Bürger der Insel Kos für deren Asklepiostempel gemalt. Von unzähligen Versen befangen, nahm sie unter den gemalten Bildern der Göttin dieselbe Stellung ein, welche die knidische Aphrodite des Praxiteles unter den plastischen behauptete. Kaiser Augustus entführte das Gemälde nach Rom, erlief den Koern dafür aber als Schadenersatz hundert Talente an ihren Abgaben. Es ging jedoch nicht lange nachher zu Grunde. Schon zu Nero's Zeiten war es so ruiniert, dafs dieser Kaiser es durch die Copie eines gewissen *Dorotheos* ersetzen liefs. Am schönsten hat Leonidas von Tarent das herrliche Bild befangen ¹⁾:

Die mythologischen Gemälde.

Die Aphrodite anadyomene.

Als die des Meeres Mutterchofs entflohen
Schaumtriefende, geburtenfrohe Kypria
Apelles sah, da hat den sehnfuchtschwangren Reiz
Gemalt nicht, sondern lebenswarm er abgeformt.
Wie presst mit zarter Hand sie aus ihr nasses Haar!
Wie milde strahlt aus ihren Augen Sehnfuchts-Glut!
Und wie ein reifend Aepfelpaar schwillt ihre Brust!
Athene selbst und Hera werden nun gestehn:
O Zeus, in diesem Urtheil unterliegen wir!

Von der äufseren Gestalt der Göttin des Apelles geben einige gröfsere und kleinere, in Italien gefundene Marmorwerke vielleicht noch die beste Vorstellung. Es ist wichtig für unsere Kenntnifs der Stellung der Malerei im classischen Alterthum, dafs fogar die Plastik gelegentlich Hauptmotive berühmter Gemälde entlehnt hat.

Jene zweite, unvollendete Aphrodite des Apelles zu Kos soll ebenfalls sehr schön gewesen sein: so schön, dafs Niemand es gewagt, sie zu vollenden.

Aphrodite zu Kos.

Fernere berühmte mythische Gemälde des Meisters waren seine bekleidete Charis im Odeion zu Smyrna, seine sitzende Tyche und seine Artemis im Chore jagender Jungfrauen ²⁾. Wenn diese Gemälde vielleicht der späteren Zeit des Künstlers angehören, so scheinen dagegen sein Herakles, dessen abgewen-

1) Anthologia Graeca I, 164, 41.

2) Nach Dillthey's Vermuthung.

detes Gesicht man zu sehen glaubte, und der nackte Heros, mit dem er die Natur selbst herausforderte, mehr auf seine frühere, unmittelbar unter fikyonischem Einfluß stehende Zeit hinzudeuten.

Andere
Bilder.

Seinen schon genannten Porträts reiht sich noch ein Selbstporträt an. Seiner Allegorie der Verläumdung setzt sich ein zweites Bild mit Personifikationen an die Seite, welches die Gewittererscheinungen, Donner, Blitz und Keilschleuderung darstellte. Dafs diese Naturkräfte durch weibliche Gestalten personificirt dargestellt waren, darüber sollten die griechischen Namen Bronte, Astrapé, Keraunobolia, die Plinius ihnen in seinem lateinischen Texte gibt, keinen Zweifel lassen.

• Kunst-
charakter
des Apelles.

Nach Allem sehen wir, dafs es nicht eben des Apelles Sache war, grofse, figurenreiche Historienbilder zu schaffen. Daher erklärt es sich auch, dafs er selbst seinem Mitschüler Melanthios den Vorzug in der Disposition, einem anderen, dem Asklepiodoros, in den »Mäsen« (in menfuris, d. h., nach Brunn, entsprechend der Erläuterung des Plinius, in der durch die richtige Verkleinerung der Figuren erzeugten perspectivischen Behandlung der hintereinander stehenden Gestalten) einräumte.

Beide Vorzüge konnten bei den Gemälden des Apelles auch kaum zur Geltung kommen. Es war eine weise Selbstbeschränkung, dafs er nur malte, was er vortrefflich malen konnte. In getreuer Nachahmung der Natur stand er keinem Meister nach; in sorgfältiger, auf feiner Beobachtung des Helldunkels beruhender, fast plastisch wirkender Modellirung übertraf er sie alle. An technischen Neuerungen führte er zur besseren Erreichung gerade dieses Zieles einen dunklen, durchsichtigen Lafur- oder Firnis-Ueberzug ein, mit dem er seine fertigen Temperatafeln bedeckte. Vor allen Dingen aber hatte er nach seiner eigenen Aussage jene undefinirbare Charis, jenes den Beschauer mit unendlicher, süfser Sehnsucht erfüllende Schönheitsgefühl vor allen anderen Künstlern voraus; zugleich eine Leichtigkeit der Behandlung, deren er sich so bewußt war, dafs er es aussprach, Protogenes sei ihm in allen Stücken ebenbürtig oder gar überlegen, bis auf die allzugrofse und ängstliche Sorgfalt, welche ihn verhindere, die Hand rechtzeitig vom Gemälde zu lassen. Daher das Sprichwort: Manum de tabula! »Die Hand vom Bilde!« Die Sicherheit seiner Hand aber wird durch eine andere Anekdote gekennzeichnet, nach welcher Apelles, als er den Protogenes bei seinem ersten Besuche nicht zu Hause getroffen, eine feine farbige Linie auf die Tafel gezogen habe. Als Protogenes nach Hause kam, erkannte er sofort, wer bei ihm gewesen, zog aber eine feinere Linie von anderer Farbe in jene hinein. Apelles jedoch spaltete diese nochmals durch eine feinere Linie, worauf Protogenes sich für besiegt erklärte. Von der steten Zeichenübung, welcher der Meister sich unterzog, zeugt auch die Nachricht, dafs er keinen Tag zugebracht habe, ohne Übungszeichnungen zu machen. Daher das Spüchwort: Nulla dies sine linea, »Kein Tag ohne Linie!«

Sein persön-
licher
Charakter.

In Apelles' persönlichem Charakter trat, wie die schon erzählten Züge es beweisen, eine grofse Bescheidenheit und willige Anerkennung fremden Verdienstes, besonders dem Hochmuth eines Zeuxis und Parrhasios gegenüber, hervor. So soll er zuerst den Werth des Protogenes erkannt und demselben dadurch einen wesentlichen Dienst geleistet haben, dafs er dessen unverkaufte

Bilder aufkaufte und aussprengen liefs, er wolle sie als die feinen verkaufen. Dagegen wufste er die Anmafsung Unberufener gebührend zurechtzuweisen. Sogar dem Alexander foll er in seiner Werkftatt gerathen haben, zu schweigen, damit seine Farbenjungen ihn nicht auslachten. Dem Schuster aber, der, nachdem Apelles seinen Tadel inbetreff eines Schuhriemens einer feiner Gefalten bereitwillig berücksichtigt, auch das Bein derselben zu tadeln wagte, antwortete er mit der classischen, sprichwörtlich gewordenen Zurechtweisung: »Schuster, bleibe bei deinem Leisten!«

Von keinem antiken Künstler find so viel anekdotenhafte Einzelzüge überliefert, wie von Apelles. Den Werth dieser Berichte möchte ich doch nicht so gering anschlagen, wie Wufmann es thut. Sie harmoniren doch alle mit einander und vollenden zusammen ein ziemlich deutliches Bild von dem persönlichen, wie dem Kunst-Charakter des Meisters. Apelles war in allen Stücken ein Sohn seiner Zeit. Für ethisch strenge Erhabenheit und ideale Gröfse im Sinne der polygotischen Kunst war ihr der Sinn abhanden gekommen. Staunenswerthe technische Vollendung in täuschender Naturnachahmung, dann aber auch eine mehr sinnliche, als geistige Anregung und in geistiger Beziehung eine gröfsere Wirkung auf den reflectirenden Verstand, als auf das naive Gefühl, diese Eigenschaften waren es, welche die Zeit von der Kunst verlangte. Apelles kam ihren Ansichten, Bedürfnissen und Gefühlen voll entgegen, und Mitwelt und Nachwelt lohnten ihm dafür, indem sie seinen Namen zu dem populärsten Malernamen der alten Welt machten.

Der grösste von Apelles' eigentlichen Zeitgenossen war ohne Zweifel jener schon öfter genannte *Protogenes*, der, von Geburt ein Karier oder Lykier, seine Werkftatt auf der Insel Rhodos hatte. Aus seinem Leben haben wir schon manche charakteristische, auf sein Verhältnifs zu Apelles bezügliche Züge kennen gelernt. Uebrigens foll er sehr arm gewesen, ja, nach einer freilich unwahrscheinlichen Nachricht bis zu seinem fünfzigsten Jahre Schiffsmaler, also nicht mehr als Anstreicher, gewesen sein. Als Apelles den Werth seiner Gemälde erkannt und ihren Ruf verbreitet hatte, flog des Protogenes künstlerische Zuversicht; denn als Demetrios Krieg gegen Rhodos führte, verlies der Künstler sein im feindlichen Lager befindliches Gärtchen keineswegs, vielmehr erwiederte er dem hierüber verwunderten König, er führe doch wohl mit dem Rhodiern Krieg, nicht aber mit den Künften. Demetrios foll fogar, um ein in der Stadt befindliches berühmtes Gemälde des Meisters zu schonen, ihre Anzündung unterlassen haben.

Die berühmtesten Gemälde des Protogenes waren sein Ialyfos und sein ausrunder Satyr. Ialyfos war ein Stammheros von Rhodos; und da andere Gemälde des Meisters, wie Kydippe, des Ialyfos Mutter, und Tlepolemos ebenfalls der Heroengeschichte dieser Insel angehören, so scheint es, dafs er einen ganzen Cyklus aus diesem Kreise gemalt.

In Athen malte er ein viel besprochenes, den attischen Heros Paralos und Hammonias darstellendes Bild, von dem wir uns keine ganz deutliche Vorstellung machen können.

Ferner waren Porträts von ihm bekannt. Unter denselben befand sich dasjenige der Mutter des Philosophen Aristoteles. Dessen freundschaftlichen

Werth der
Künstler-
anekdoten.

Protogenes,
Sein Leben.

Seine Werke.

Rath, die Kriegszüge Alexanders zu verherrlichen, befolgte er aber so wenig, daß er den großen Makedonier nur mit Pan auf einem Gemälde gruppirte.

Der Ialysos.

Weitaus am öftesten ist der Ialysos des Protogenes besprochen worden. Auf diesem Bilde befand sich der Hund, dessen dem Munde ent quellender Schaum durch den aus Verzweiflung gegen das Bild geworfenen Schwamm seine höchste Naturwahrheit erhalten haben soll. Auf diesem Bilde befand sich aber auch das Rebhuhn, welches, obgleich ein untergeordnetes Stück Beiwerk, seiner äußersten Natürlichkeit wegen die Bewunderung der Laien so sehr fesselte, daß der Künstler es, ärgerlich darüber, getilgt haben soll.

Seine Kunst-
richtung.

Der höchste Grad von Illusion im Einzelnen scheint das Hauptstreben des Meisters gewesen zu sein; und wie die Italiener des 15. Jahrhunderts einen solchen Realismus als ein »terribile« bezeichneten, so sagte auch ein alter Schriftsteller ¹⁾, daß er die Natürlichkeit des Protogenes nicht ohne einen gewissen Schrecken (non sine quodam horrore) betrachtet habe. Durch die größte, ängstlichste Sorgfalt hat Protogenes nach dem Urtheil der Alten diese erschreckende Wahrheit erreicht. Sehr langsam malte er; Jahre lang saß er über derselben Tafel, sie immer von Neuem übermalend, in der Meinung auch, sie dadurch dauerhafter zu machen. Die Berechtigung des Urtheils des Apelles, daß seinem Nebenbuhler, dem er doch wohlwollte, über dieser peinlichen Sorgfalt nur die Anmuth verloren gegangen sei, ist sehr einleuchtend. Ebenso einleuchtend ist es, daß das immer realistischer werdende Zeitalter den Protogenes den ersten Künstlern der Welt an die Seite stellen mußte.

Antiphilos.

In Alexandria war der ebenfalls schon genannte *Antiphilos*, ein hellenistischer Aegyptier von Geburt, als erfolgreicher und mißgünstiger Nebenbuhler des Apelles thätig. Antiphilos muß ein vielseitiger und sehr geschickter Maler gewesen sein; denn wir erfahren, daß er nicht nur große historische und mythologische Temperabilder, wie eine berühmte Hesione, einen Hippolytos, Kadmos und Europa, Dionysos, Alexander und Philipp nebst Athene, sondern auch (wahrscheinlich enkaustisch auf kleineren Tafeln) Genrebilder gemalt, wie einen feueranblasenden Knaben, Frauen bei der Wollebereitung u. dgl.; ja selbst in der eigentlichen Caricatur versuchte er sich, indem er einen gewissen Gryllos mit deutlicher Anspielung auf seinen (»Ferkel« bedeutenden) Namen carikierte, woher die ganze Gattung auf griechisch den Namen Grylloi erhielt.

Dem Antiphilos, dessen Bilder vielfach auf Effecte hin gemalt gewesen zu sein scheinen, wie z. B. bei dem feueranblasenden Knaben das leuchtende Haus hervorgehoben wird, wird vor allen Dingen das Lob der Leichtigkeit ertheilt. Plinius aber zählt ihn doch nur zu den Größen zweiten Grades.

Theon.

Wir befinden uns aber bereits in einer ganz neuen, den wesentlich veränderten Zeitgeist deutlich widerspiegelnden Kunstwelt. Ein fernerer charakteristischer Repräsentant der Epoche war *Theon* von Samos, der besonders in einer von den Griechen »Phantasten« genannten Gattung brillirte. Ein wahnsinniger Orestes gehörte zu seinen berühmtesten Bildern. Was aber unter jenen »Phantasten«, zu verstehen ist, wird ganz klar aus einer Nachricht des Ailianos, nach welcher Theon einen Schwebewaffneten in voller Angriffsposur gemalt. Ganz allein hatte er ihn auf einer Tafel dargestellt, so lebendig,

1) *Petronius*: Satyr. 84

dafs er aus dieser hervorzustürmen schien. Um die Illusion vollständig zu machen, zeigte er ihn nie, ohne die Gemüther der Beschauer durch grelle Trompetensignale in die richtige Stimmung versetzt zu haben und dann den Vorhang, der das Bild bedeckte, plötzlich fortzuziehen. Die Illusion, die selbst bei Protogenes doch noch im Dienste künstlerischer, wenn auch nicht Polygotisch hehrer Aufgaben gestanden, wird hier also völlig Selbstzweck; aus der Kunst wird ein Kunststück, der Künstler wird zum Marktschreier.

Dieser Zeit gehört wahrscheinlich auch *Aëtion* an, dessen berühmtes Bild Aëtion. der Hochzeit des Alexander mit der Rhoxane wir aus einer ausführlichen Beschreibung des Lucian kennen. Nach ihr haben Maler der Renaissancezeit neue Bilder geschaffen, hat vor Allem Soddoma ein herrliches Gemälde in der Villa Farnesina zu Rom ausgeführt. Als Gegenstück von der Hand des Aëtion lernen wir die Hochzeit der Semiramis kennen. Das üppig-erotische Element in diesen Gemälden entsprach ebenfalls dem Geiste der alexandrinischen Zeit.

Als Zeitgenossin der Schlacht bei Issos wird, freilich nur in einer und zwar einer keineswegs unverdächtigen Quelle, auch eine griechische Malerin Die Malerin Helena. *Helena* genannt, eine Tochter des Aegyters Timon. Dieselbe soll ein berühmtes Schlachtenbild gemalt haben, welches eben den Tag von Issos verherrlichte. Wenn wir diesem Berichte trauen dürfen, so können wir kaum von einem aus den Schriftquellen bekannten griechischen Gemälde mit solcher Wahrscheinlichkeit, wie von diesem, behaupten, eine Reproduction desselben aus der späteren Zeit des Alterthums zu besitzen. Wir meinen das berühmte pompejanische Mosaikbild der Alexanderschlacht, auf welches wir weiter unten zurückkommen.

Endlich wird die eigentliche Kleinmalerei, als deren Vertreter *Peiraiikos*, Peiraiikos und verwandte Meister. *Kallikles* und *Kalates* genannt werden, in diese Epoche zu setzen sein. Der berühmteste derselben war der zuerst genannte. Plinius berichtet von ihm: »Ich weifs nicht, ob er, der an Kunstfertigkeit nur wenigen nachsteht, sich nicht mit Voratz herabgesetzt, indem er zwar geringe Dinge malte, in diesen aber den höchsten Ruhm erlangte. Er malte Barbierstuben, Schusterbuden, Esel, Efswaren und dergleichen, wodurch er den Beinamen Rhyparographos erhielt (d. h. Schmutzmaler, wahrscheinlich eine ironische Verdrehung des Ausdrucks Rhopographos, d. h. Kleinmaler). In diesen Dingen ist er von vollendetem Reize, weshalb sie auch theurer verkauft wurden, als die großen Bilder vieler anderer.« *Peiraiikos* war also Stilleben- und Genre-Maler.

So sehen wir, dafs die griechische Malerei am Beginne der hellenistischen Rückblick. Diadochenzeit, etwa um das Jahr 300 vor Christo, sich bereits fast alle denkbaren Stoffgebiete, die Landschaftsmalerei ausgenommen, erobert hatte. Zugleich hatte sie fast alle möglichen technischen Stadien von der silhouettenhaften colorirten Umrisszeichnung des Polygnot durch eine malerische zusammenhängende Geschlossenheit der Hintergründe hindurch bis zur vollen, nach plastisch-realistischer Illusion strebenden und über das Gebiet der Flächendarstellung wieder hinausgreifender Effecthascherei innerhalb eines Zeitraumes von 150 Jahren durchlaufen.

Die schöpferische, neubildende Kraft der griechischen Malerei war damit Die Malerei der Diadochenzeit. so gut wie erschöpft. In den folgenden Jahrhunderten, der eigentlichen Zeit der Diadochenherrschaft, erlebte die Malerei zwar an verschiedenen ihrer alten

Heimatstätten erfreuliche Nachblüthen; aber die Künstler, die sich ihr gewidmet, ragen nicht als selbständige Individuen aus den Namensregistern ihrer Zeitgenossen hervor. Nur ganz einzelne Meister machen eine Ausnahme; und die einzige derselben, die wir hier etwas näher zu erörtern haben, ist freilich eine recht bedeutende. Es ist der Maler *Timomachos* von Byzanz, welcher noch in dieser späteren Zeit griechischer Cultur sich einen Weltruf als großer Maler erworben.

Timomachos.

Nach Plinius wäre Timomachos ein Zeitgenosse Julius Caesars gewesen, der zwei berühmte Bilder desselben, den Aias und die Medea, für eine hohe Summe ankaufte. Welcher und Brunn aber haben es wahrscheinlich gemacht, daß Plinius die Zeit dieses Ankaufs mit der Lebenszeit des Künstlers verwechselt, welche vielmehr in ein früheres Jahrhundert zu versetzen ist.

Seine Zeit.

Seine Werke.

Die Medea, im Begriffe ihre Kinder zu tödten, und der Aias, welcher von seiner Raserei ausruhte, waren, wahrscheinlich als zwei Gegenstücke, die berühmtesten Gemälde des Meisters. Besonders die Medea ist nicht weniger befeuert und in Epigrammen gefeiert worden, als die Aphrodite des Apelles. In pompejanischen Wandbildern ist uns möglicherweise ein Nachklang ihrer Wirkung erhalten. Aber auch seine Iphigenie auf Tauris und seine Gorgo waren berühmt, und endlich werden ein Fechtmeister, oder wie sonst das »*agilitatis exercitator*« des Plinius zu übersetzen, und ein Familienporträtstück von der Hand des Meisters genannt.

Der Schwerpunkt seiner Kunst scheint indeß in jenen mythologischen, der Tragödie entlehnten Gemälden gelegen zu haben.

Sein künstlerischer Charakter.

Nach Allem, was wir von diesen Gemälden erfahren, hat Timomachos in ihnen sowohl die Einseitigkeiten als auch die Schwächen mancher seiner berühmten Vorgänger vermieden. Besonders glücklich scheint er in der Auswahl der Momente gewesen zu sein, indem er mit seinem künstlerischen Tacte weder die Medea noch den Aias im Augenblicke ihres Blutgeschäftes darstellte, sondern jene vor, diesen nach der That. Zugleich hat er diese Momente psychologisch fein zu motiviren und seelisch zu vertiefen verstanden, sodafs seine Gemälde eine sittlich-tragische Wirkung vielleicht in höherem Grade hervorgebracht haben, als Alles was Zeuxis, Parrhasios oder Apelles gemalt.

Die Landschaftsmalerei der Griechen.

Ein Kunstzweig aber scheint freilich erst in diese Zeit des Ausblühens griechischer Cultur zu selbständiger Bedeutung gelangt zu sein¹⁾: die Landschaftsmalerei. Mit Zuverlässigkeit können wir schon den Dichtern und den Aussprüchen anderer Schriftsteller entnehmen, daß erst in dieser Diadochenzeit das von Haus aus die Natur in menschliche Gestalten auflösende (anthropomorphische) Naturgefühl der Griechen durch das Zusammenwirken verschiedener Factoren eine mehr landschaftliche, die Landschaft als solche auffuchende und in ihr mit Liebe verweilende Richtung genommen. Jetzt erst konnte daher die Malerei, die seit Agatharchos technisch im Stande gewesen sein muß, Landschaften zu malen, bei sonst günstigen Umständen auf die Darstellung landschaftlicher Gemälde als Selbstzweck verfallen. Dafs sie es gethan, läßt sich aus anderen Nachrichten unserer Schriftquellen nachweisen. Vitruv, der unter den »Alten« die hellenistischen Griechen der Diadochenzeit

1) *Wormann*: Die Landschaft etc., 1876.

verstand, berichtet, bei diesen Alten hätten landschaftliche Darstellungen (Häfen, Vorgebirge, Küsten, Flüsse, Quellen, Meerengen, Heiligthümer, Haine, Berge, Heerden und Hirten, dann aber auch »Irrfahrten des Ulysses mit landschaftlichem Hintergrunde«, also Odysséelandschaften) eine wichtige Rolle in der decorativen Wandmalerei gespielt. Auch ist von einigen Künstlern dieser Epoche, wie von *Demetrios*, einem zwischen 180 und 150 vor unserer Zeitrechnung in Rom thätigen Alexandriner, und von *Serapion*, der etwa 50 Jahre später ebenda gemalt, in Ausdrücken die Rede, welche es wahrscheinlich machen, dafs sie, die keine Figuren gemalt, unter anderen scenischen Darstellungen auch landschaftliche Gemälde angefertigt. Freilich scheint diese Gattung, der wir unter den erhaltenen Wandgemälden in grofser Anzahl begegnen werden, im gesammten griechischen Alterthum nicht zu der Vertiefung gelangt zu sein, welche moderne Künstler ihr verliehen haben. Vielmehr scheint sie einen decorativ-oberflächlichen Charakter nicht los geworden zu sein.

Die zuletzt genannten Künstler waren, wie gesagt, obgleich hellenistischer Abkunft, schon in Rom thätig. Was wir sonst über die Malerei in Rom erfahren, ist wenig genug; aber es mufs hier doch kurz zusammengestellt werden ¹⁾.

Interessant ist der Umstand, dafs, während alle in Rom thätigen namhaften Bildhauer schon durch ihre Namen ihre griechische Abkunft verrathen, unter den Namen der in Rom arbeitenden Maler uns sowohl lateinische, wie griechische begegnen. Die Malerei, welche auch in Etrurien, von wo Rom, ehe der Strom griechischer Cultur es überschwemmte, seine Kunst holte, eine gewisse Blüthe gehabt haben mufs, scheint in der Tiberstadt von Anfang an einen ziemlich günstigen Boden gefunden zu haben. Um aber Roms Anlage zur Malerei nicht zu übertreiben, müssen wir uns erinnern, dafs die römischen Malernamen, welche auftauchen, mit einer Ausnahme, doch erst der Zeit angehören, in welcher die griechische Cultur auch in Mittelitalien dominirte, und dafs weder unter diesen römischen noch unter den griechischen Malern, die in Rom gelebt, eine Berühmtheit ist, die sich auch nur annähernd mit der Bedeutung der bisher besprochenen griechischen Maler bis zu Timomachos messen könnte. Die Quellen gedenken sogar einer Reihe von Wand- und Tafelgemälden, ohne deren Verfasser zu nennen; und derartige Gemälde, welche an historische Ereignisse erinnern sollten, wurden offenbar von den Römern mehr auf ihren Inhalt, als auf ihren Kunstwerth hin angesehen.

Als früheste Maler in Rom werden doch Griechen genannt, nämlich der fagenhafte *Ekphantos* von Korinth und, in historischer Zeit, *Damophilos* und *Gorgasos*.

Von den Griechen, die später in Rom gemalt, sind *Demetrios* und *Serapion* schon genannt. Gleichzeitig mit dem letzteren waren als die berühmtesten Porträtmaler Roms *Dionysios* und *Sopolis* bekannt; theurer aber noch, als sie, erhielt die wegen der Schnelligkeit und Tüchtigkeit ihrer Arbeit gefeierte Malerin *Laia* oder *Jaia* von Kyzikos ihre Porträts bezahlt. Ausserdem sei nur noch an jenen *Dorotheos* erinnert, den Nero würdig fand, die Anadyomene des Apelles zu copiren.

Die Malerei
in Rom.

Griechen in
Rom.

1) Man vgl. *Urilchs*: Die Malerei in Rom vor Caesar's Dictatur. Würzburg 1876.
Geschichte d. Malerei.

Römische
Maler.
Fabius
Pictor.

Als ältester Römer, der gemalt, wird ein Mitglied der berühmten Familie der Fabier genannt, der deshalb den Beinamen Pictor, der Maler, erhielt. Die großen Figurengemälde dieses *Fabius Pictor* im Tempel der Salus, im Jahre 450 der Stadt Rom gemalt, werden ihrer Sorgfalt, Frische und Einfachheit wegen gelobt. Sie sollen die festen und feinen Umriffe mit der älteren griechischen Schule gemein gehabt, zugleich aber mit der blühenden Farbengebung der späteren Gemälde Griechenlands gewetteifert haben. Die römischen Philister sollen es dem Fabius jedoch verdacht haben, daß er den Pinsel geführt. Edle Römer gaben es daher auf, sich in der Kunst zu versuchen. Dagegen glaubte

Pacuvius.

die tragische Dichter *Pacuvius*, von dem ein Gemälde genannt wird, sich in seiner Poeteneigenschaft über das Vorurtheil hinwegsetzen zu können. Erst in der Kaiserzeit schwanden alle derartigen spießbürgerlichen Ansichten. Doch können wir von den meisten römischen Malern, die aus dieser Zeit genannt werden, wie

Turpilius.
Titidius
Labeo.

von *Turpilius*, der mit der linken Hand malte, von dem gewesenen Prätor und Proconsul *Titidius Labeo*, der mit feinen dilettantenhaften kleinen Bildern nur

Q. Pedius.

Spott ärgerte, von *Q. Pedius*, welcher, da er stumm war, malen lernen sollte, darüber aber starb, von *Amulius*, der als ernster, strenger und zugleich blühender Maler geschildert wird, u. s. w., kaum mehr berichten, als ihre Namen. Die römischen Kaiser, welche gemalt haben, sind natürlich vollends Dilettanten gewesen. Von wirklichem Interesse ist eigentlich nur ein einziger römischer

Ludius.

Maler, der zur Zeit des Kaisers Augustus gelebt, nämlich *Ludius*, wie wir ihn hergebrachter Weise nennen wollen, obgleich die Lesarten, die ihn Tadius oder Studios nennen, vielleicht den Vorzug verdienen. Plinius berichtet das Folgende über ihn: »Auch Ludius zur Zeit des göttlichen Augustus soll nicht um seinen Ruhm betrogen werden. Er führte zuerst eine äußerst anmuthige Art der Bemalung der Wände ein. Villen und Säulenhallen und Gartenanlagen, Wälder und heilige Haine, Wasserbehälter, Meerengen, Flüsse, Küstengegenden, wie sie Jemand nur wünschen möchte; darin manichfaltige Gestalten von Spaziergängern, Schiffahrern und Leuten, die ihre Villen am Lande zu Esel oder zu Wagen besuchten; ferner Fischer, Vogelfänger, Jäger und Winzer. Unter seinen Werken befinden sich z. B. vornehme Villen mit pumpegem Zugänge, in dem Männer, welche die Frauen unter feierlicher Zufuge auf ihre Schultern genommen haben, unter der zitternden Last schwanken — und sehr vieles Charakteristische der Art vom drolligsten Witze. Derselbe hat auch zuerst Seestädte unter freiem Himmel gemalt, vom reizendsten Ansehen und mit sehr geringen Kosten.«

Es ist nun zwar als sicher hinzustellen, daß Plinius sich geirrt, wenn er meint, alle diese Dinge habe Ludius zuerst gemalt. Sahen wir doch, daß schon nach dem viel älteren Vitruv »die Alten« ganz ähnliche Dinge dargestellt hätten! Immerhin aber dürfen wir dem Ludius einen wesentlichen Antheil an der Einführung oder doch Neubelebung dieser Decorationsweise in Rom zuschreiben, ja einige der von Plinius genannten landschaftlichen Gegenstände, die Vitruv nicht nennt, wie jene Villenbilder mit witziger Staffage und die Gartenmalereien, die in Rom und Pompeji unzählige Male an altem Mauerwerk wiederentdeckt sind, mag Ludius in der That neu erfunden haben. Möglicherweise ist Ludius der einzige von den alten Schriftstellern namhaft gemachte Maler, von dessen eigener Hand ein Gemälde sich erhalten hat. Es

ist das berühmte Wandgemälde von Prima porta bei Rom, welches eine vollständige Gartenanlage an allen vier Wänden eines Saales darstellt. Da nun solche Gartendarstellungen von Plinius ausdrücklich dem Ludius zugeschrieben werden, da ferner jener Saal zur Zeit des Ludius einer Villa der kaiserlichen Familie angehört hat, die doch wohl den berühmtesten Decorateur verwendet haben kann, da endlich die technische Vollendung dieser Gemälde fast alle anderen erhaltenen antiken Wandmalereien übertrifft, so dürfte die von Brunn als möglich hingestellte Ansicht, daß Ludius hier eigenhändig gemalt, keineswegs von der Hand zu weisen sein. Unter allen Umständen aber bezeugt Plinius, daß auch die Landschaftsmalereien des Ludius nur Wanddecorationen gewesen, deren doch nur halb künstlerische Oberflächlichkeit er insofern eingesteht, als er die Maler, zu deren Besprechung er nach Ludius übergeht, ausdrücklich als berühmte ihm und derartigen Wandmalern entgegensetzt.

Von berühmten Malern der späteren Kaiserzeit erfahren wir nichts mehr. Die künstlerische Schöpferkraft der griechisch-römischen Welt ging auf die Neige. Nur ausführliche Gemäldebeschreibungen finden wir unter den Werken der Rhetoriker der Kaiserzeit weit öfter, als bei den früheren Schriftstellern. Soweit derartige Beschreibungen, z. B. des Lucian, an bestimmte Gemälde berühmter alter Meister anknüpfen, sind sie schon erwähnt und benutzt worden. Der Mehrzahl nach sind die Gemälde, welche die Rhetoren schildern, aber völlig namenlos; ja in manchen Fällen ist es klar, daß das Gemälde nur zu seinem rhetorischen Zwecke von dem Schriftsteller erfunden ist. Die wichtigsten Gemäldebeschreibungen dieser Zeit sind diejenigen, welche Philostratos der ältere und dessen Neffe Philostratos der jüngere, Zeitgenossen des Septimius Severus, des Caracalla und der folgenden Kaiser, als selbständige Werke herausgegeben haben. Einige Gelehrte halten auch ihre Gemälde nur für fingirt ¹⁾. Andere glauben, daß sie wirklich existirt haben, und ziehen sie in der ausführlichsten Weise zur Erläuterung der sonstigen Nachrichten der Schriftsteller über Maler und Gemälde herbei. Wir glauben, daß kein Grund vorliegt, an der einstmaligen wirklichen Existenz der von diesen Männern beschriebenen Gemälde, am wenigsten an der Existenz der von dem älteren Philostratos geschilderten Gemädegalerie zu Neapel zu zweifeln, daß es aber unthunlich ist, in diesen namenlosen Bildern, von denen wir Kunde haben, Copien von nur dem Namen nach bekannten Meisterwerken großer Künstler, besonders solcher, die der voralexandrinischen Zeit angehört haben, wiederzuerkennen. Wir können in den philostratischen Gemäldebeschreibungen daher nur interessante Proben vom Zustande der griechisch-römischen Malerei überhaupt und insbesondere in jener Spätzeit anerkennen. Viele Spuren in ihnen scheinen in der That auf einen Verfall der Malerei hinzudeuten. Dem Inhalte nach umfassen

Die Malerei
in der
Kaiserzeit.

Die philo-
stratischen
Gemälde-
beschreibungen.

1) Aus der reichen und interessanten Literatur über die Philostratischen Gemälde seien die folgenden Schriften hervorgehoben: *Goethe*, Werke (Hempel'sche Ausgabe) Bd. 28, S. 269 ff. — *K. Friederichs*: Die Philostratischen Bilder. Erlangen 1860. Nachträgliches dazu in *Fleckeisen's* Jahrbüchern 1863, S. 179 ff. — *H. Brunn's* Entgegnungen im Suppl.-Bd. ders. Ztschrift. 1861 und in ders. Ztschrift. 1871, Hft. 1. u. 2. — *F. Mats*: De Philostratorum in describend. imag. fide. Bonnæ 1867 und im *Philologus* XXXI S. 585 ff. — Der Verfasser hat seine Auffassung in dem S. 64 citirten Werke S. 166 näher motivirt.

sie so ziemlich alle Classen von Gemälden, die wir überhaupt kennen gelernt haben. Doch wiegt das weiche, erotische Element vor, und die landschaftlichen Gründe und gar selbständige Landschaften mit Staffage spielen eine grössere Rolle, als wir es in der eigentlich classischen griechischen Malerei vermuthen dürfen. Immerhin wird das Studium der philostratischen Gemäldebeschreibungen, für die schon Goethe sich interessirte, lehrreiche Aufschlüsse über die antike Malerei geben können. Auf einzelne derselben einzugehen, ist hier der Ort nicht.

Uebergang
zum
folgenden
Abschnitt.

Wenn uns so schon die Schriftquellen ein Bild von der Entwicklungsgeschichte und den Eigenthümlichkeiten der griechischen und römischen Malerei geben, so können die erhaltenen Werke der antiken Malerei, zu deren Betrachtung wir im folgenden Abschnitt übergehen, dieses Bild wesentlich illustriren und vervollständigen. Nur muß, wie schon gesagt, mit ihrer Benutzung zur Reconstruirung bestimmter berühmter alter Gemälde vorsichtig zu Werke gegangen werden, weil alles Erhaltene nicht der freien Kunst angehört, sondern nur dem Kunsthandwerk, weil überdies die beim ersten Anblick wichtigsten Wandgemälde alle dem italischen Boden und der überwiegenden Mehrzahl nach der schon beginnenden Verfallzeit angehören. Auch gestattet unser Raum uns nur eine Uebersicht über das Erhaltene, die von keiner grösseren Ausdehnung fein kann, als sie dem inneren Werthe dieser Werke für eine Gesammt-Geschichte der Malerei entspricht.

ZWEITER ABSCHNITT.

Die erhaltenen Werke der griechisch-römischen Malerei.

1. Die griechische Vasenmalerei.¹⁾

Der fromme Sinn der Alten wollte die Gräber der Todten zu möglichst behaglichen Abbildern der Wohnungen der Lebenden machen. Daher stammte die Sitte, seinen verstorbenen Angehörigen Waffen und Kleider, Schmuck und Geräthe mit in das Grab zu legen. In vielen Gegenden Griechenlands und Italiens hat die Oeffnung der Ruhestätten der Todten auch bemalte Thongefässe in grosser Anzahl wieder zum Vorschein gebracht. Die Gemälde dieser irdenen Vasen gehören, obgleich sie nicht als Erzeugnisse hoher Kunst, sondern nur des Kunsthandwerks anzusehen sind, doch zu den wichtigsten Denkmalen der antiken Kunstgeschichte und besonders der Geschichte der alten Malerei. Da man die Zahl solcher mit Darstellungen geschmückter alter Thongefässe jeder Grösse und Gestalt, welche heutzutage in den europäischen Antiken-Museen zerstreut sind, auf mindestens 20,000 schätzen kann, so liegt schon in dieser Fülle, der eine ähnliche Fülle dargestellter Gegenstände der Mythologie und des Lebens entspricht, ein wesentlicher Theil ihrer Bedeutung. Ein anderer, nicht minder wichtiger Theil derselben liegt in der Vollständigkeit der chronologischen Reihenfolge, in welcher sie erhalten sind; denn die ältesten führen uns in die vorhomerische Zeit zurück; und von hier ab lassen sich die Entwicklungsstufen dieser Kunstgattung ziemlich ununterbrochen bis zu ihrem Ausgang im zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung verfolgen.

Bedeutung
der
griechischen
Vasen-
malerei.

1) Die Zahl der Publicationen auf diesem Gebiete ist sehr gross. Als wichtigste seien genannt: *J. Millingen: Peintures antiques et inédites de vases grecs.* Rom 1813. — *Étude de monuments céramographiques par Lenormant et de Witte,* Paris 1844—1861. — *Ed. Gerhard: Auserlesene griechische Vasenbilder,* Berlin 1840—1854. — *Ed. Gerhard: Etruskische und campanische Vasenbilder des K. Museums zu Berlin.* Berlin 1843. — *Ed. Gerhard: Griechische und etruskische Trinkschalen etc.* Berlin 1843. — *Ed. Gerhard: Apulische Vasenbilder etc.* Berlin 1845. — *A. Conze: Melische Thongefässe.* Leipz. 1862. — *O. Benndorf: Griech. und sizil. Vasenbilder.* 1869 ff. — *H. Heydemann: Griech. Vasenbilder.* 1870. — Ausserdem verschiedene Vasenpublicationen, z. B. in den *Monumenti dell' Istituto archeologico,* Rom, sowie in den verschiedenen archäologischen Zeitschriften.

Ihr hellenischer
Ursprung.

Die Formen dieser Gefäße, der Stil ihrer Malereien, die Gegenstände, welche sie darstellen, ja vielfach geradezu ihre Inschriften lassen keinen Zweifel an ihrem hellenischen Ursprung aufkommen, der, abgesehen von Etrurien und wenigen anderen Orten, durch ihre Fundorte bestätigt wird. Jene übereinstimmenden Merkmale machen es aber gewiss, daß die Mehrzahl der zahlreichen auch in Etrurien gefundenen bemalten Vasen ebenfalls importirte griechische Waare sind. Ebenso gewiss ist es freilich, daß auch in Etrurien Fabriken bestanden haben, welche mit der echt-griechischen Production zu concurriren versuchten; aber der Erfolg ist, wie die immerhin zahlreichen und unschwer erkennbaren Producte einheimisch-etrurischer Industrie zeigen, kein glücklicher gewesen. Wir können uns im Folgenden nur mit den in hellenischen Werkstätten gearbeiteten Vasenbildern befassen, welche auch die große Masse aller erhaltenen bilden.

Zusammenhang der
Darstellungen
mit den
Formen der
Gefäße.

Das Auge des Kunstfreundes ergötzt sich nicht minder an den Formen, als an dem malerischen Schmucke dieser Gefäße; ja diese Malereien bewahrten stets einen so engen Zusammenhang mit der Gestalt der Vasen, daß sie wenigstens in ihrer Umrahmung und Anordnung auf der gebogenen Fläche nur nach constructiven Gesetzen erklärt werden können. Wir können uns im folgenden jedoch kaum auf derartige kunsthandwerkliche Erörterungen einlassen, haben uns vielmehr an die malerischen Darstellungen als solche zu halten.

Vasen der
ältesten Art.

Die Vasen der ältesten Art, welche man der f. g. pelagischen oder urgriechischen, der vorhomerischen, von den Einflüssen des Orientes noch nicht berührten Zeit zuschreibt, sind erst seit einigen Jahren als solche erkannt worden ¹⁾. Sie sind besonders in attischen Gräbern gefunden. Der Thongrund ist hell röthlich-gelb, die Malereien auf demselben sind einfarbig dunkelbraun. Der figürliche Theil der Darstellung tritt noch ganz hinter den ornamentalen zurück; und zwar finden wir die Gefäße dieser Art mit einfachen, reihenweise angeordneten Lincarornamenten ganz bedeckt, mit jenen Ornamenten, die das natürliche Erbtheil aller ältesten Völker zu sein scheinen, Zickzacklinien, Schachbrettmustern, Kreisen, Punkten, u. dgl. Mitunter läßt das symmetrische Ornamenten-Netz Felder oder Reihen für figürliche oder Thierdarstellungen frei. Die Thiere, welche vorkommen, sind Hausthiere und europäisches Jagdwild; die Panther und Löwen des Orientes fehlen noch. Unter den figürlichen Compositionen fehlen noch alle mythologischen Darstellungen; nur Scenen des wirklichen Lebens sind abgebildet: Aufzüge, Leichenbegängnisse, Seeschlachten, die auf das älteste Treiben dieser Küstenvölker schließen lassen. Alles ist einfach silhouettenhaft aufgemalt; man kann noch kaum silhouettenhaft sagen — so kindlich und primitiv erscheinen diese ältesten Versuche der griechischen Malerei (Fig. 10.). Uebrigens muß sofort hervorgehoben werden, daß nicht behauptet werden soll, alle Vasen dieser Art seien wirklich in vorhomerischer Zeit fabricirt worden. Nur ihr Stil gehört dieser uralten Zeit an. Die handwerksmäßige Production hält oft viele Jahrhunderte lang an der hergebrachten Verzierungsweise fest, während die wirkliche Kunst mit der Zeit fort schreitet.

¹⁾ A. Conze, Zur Geschichte der Anfänge griech. Kunst. In den Sitzungsberichten der Wiener Akademie. 1870. — G. Hirschfeld, in den Annali dell' Inst. 1872.

Die Vafen der zweiten Classe ¹⁾, die man, wenn man die soeben besprochenen in die vorhomerische Zeit setzt, etwa dem Zeitalter Homers zuschreibt, sind von jenen leicht zu unterscheiden. – Im Gegensatz zu ihnen lassen sie schon durch unmittelbaren Vergleich mit assyrisch-babylonischen Gefäßen den orientalischen Einfluß deutlich erkennen. Auch hier umziehen die Darstellungen reihenweise das Gefäß; aber diese Darstellungen gehören hier fast ausschließlich der ornamental stilisirten Thier- und Pflanzenwelt an. Die Thiere bilden friesartige Reihen, und die asiatischen Löwen und Tiger, phantastische Sphinxen, Greifen und Sirenen, spielen hier fast eine größere Rolle, als Hirsche, Böcke, Schwäne und andere zahme Thiere. Die Pflanzenornamente,

Orientalisirende Vafen.

Fig. 10. Griechisches Vafengemälde ältesten Stils aus Athen.
Nach den Mon. dell' Inst.

die mit diesen gleichmäßig und conventionell stilisirten Thierreihen abwechseln, sind in ähnlicher Weise stilistisch umgestaltet. Der Palmenbaum wird zum Palmettenornament, wie auch persische Reliefs ihn zeigen; die Blütenkelche, von oben gesehen, werden zu Rosetten; von der Seite gesehen gestalten sie sich zu phantastischen Blüthengewinden. Mit Rosetten und Kreuzen werden die freien Räume in den Thierreihen willkürlich ausgefüllt. Dieses ornamentale Kunsthandwerk hat einen wahren Abscheu vor dem Leeren. Das ganze Gefäß muß gleichmäßig mit gemalten Ornamenten befalt sein, die sich dunkelbräunlich,

1) Die beste zusammenhängende Geschichte der Vasenmalerei, wenn sie auch durch neuere Forschungen hie und da überholt ist, bleibt immer noch die Einleitung zu *Otto Jahn's* Beschreibung der Münchener Vasensammlung. Die englische Literatur besitzt in *S. Birch's* History of ancient pottery eine gute Geschichte dieses Zweiges der Kunstindustrie. Ueber Formen- und Decorationsystem der griechischen Vafen ist ein neues treffliches Werk von *Th. Lau*, mit einer historischen Einleitung von *H. Brunn*, 1877 in Leipzig erschienen.

mitunter von etwas Weiß und Violett unterbrochen, von dem blaßgelben Thongrunde abheben. Der Gesamteindruck ist ein harmonischer.

Uebergangs-
stil.

Menschliche Figuren kommen auf den Vasen, die im eigentlichen Sinne dieser Classe zugezählt werden, kaum vor; doch gibt es Vasen einer etwas jüngeren Zeit, die den Uebergang von diesen zu den entwickelteren bilden, und bereits figürliche Darstellungen enthalten. Das charakteristischste Beispiel dieser Art ist die berühmte Dodwell-Vase der Münchener Sammlung, die zwar auf ihrem Körper nur Thierreihen jener orientalisirenden Art zeigt, auf dem Deckel aber schon mit einer Jagdszene geschmückt ist, ja bereits Inschriften in einem sehr alten Alphäbet aufweist. (Fig. 11.)

Dodwell-
Vase.

In den Jahrhunderten, welche zwischen der Zeit jener uralten Malereien scharf ausgeprägten Stils und der viel jüngeren Zeit liegen, welcher die große Masse der theils schwarz-, theils rothfigurigen Vasen unser Sammlungen angehört, hat die Fabrication von Thongefäßen nicht stillgestanden. In der That sind an verschiedenen Orten bemalte Vasen gefunden worden, welche dieser

Fig. 11. Das Dodwell'sche Gefäß. München.

langen Zwischenzeit angehören müssen, ohne daß ihre Zeit sich genau bestimmen ließe. Der Uebergang ist ein allmählicher. Auf diese Uebergangsformen einzugehen, würde uns hier zu weit führen¹⁾.

Entwickelter
Stil

Der Entwicklung, welche hierauf folgt, gehören jene zahlreichen Gefäße an, die, anfangs mit schwarzen Figuren auf rothem Grunde, später mit rothen Figuren auf schwarzem Grunde bemalt, uns etwa vom Beginn der Perserkriege bis zur Zeit Alexanders des Großen hinabgeleiten. Die schwarzfigurigen oder, richtiger, oligochromen, d. h. mit verschiedenen, aber wenigen Farben bemalten Vasen sind die archaischen, alterthümlich strengen. Die rothfigurigen können wir von einer solchen alterthümlichen Strenge durch alle Entwicklungsstufen des hellenischen und hellenistischen Stiles hindurch verfolgen.

Dem gewöhnlichen schwarzfigurigen Vasenstil geht aber noch ein strengerer Archaismus voraus, der uns am glänzendsten durch das große Prachtgefäß veranschaulicht wird, welches, nach seinem Finder und ersten Besitzer, die François-Vase genannt wird und gegenwärtig die Perle der Sammlung

François-
Vase.

¹⁾ H. Brunn, Probleme in der Geschichte der Vasenmalerei (1871) S. 22 ff. Diese Schrift ist im Folgenden öfter benutzt.

von Florenz ist. Die zahlreichen figürlichen Darstellungen, welche diese Vase zu einem förmlichen episch-mythologischen Bilderbuche machen, sind auch hier noch in horizontalen Reihen geordnet. Die Hauptvorstellung auf einem der Bauchstreifen ist der Hochzeitszug der Götter zur Vermählung der Meergöttin Thetis mit Peleus. Am Halse sind die Wettfahrten abgebildet, die Achilleus bei den Leichenspielen zu Ehren seines Freundes Patroklos veranstaltete. Allenthalben sind die vorgestellten Personen durch sorgfältige Inschriften beglaubigt, wie sie in diesem Stile zugleich raumausfüllend die Rosetten und Sternchen der orientalisirenden Vasen mitvertreten. Der Gesamteindruck der Vase vom Standpunkte des Kunsthandwerks aus ist ein guter. Im Einzelnen aber ist die Darstellung noch recht unbeholfen: bald zu gewaltsam bewegt, bald zu steif; überhaupt sind hier natürlich noch alle Mängel vorhanden, die bei der Besprechung der folgenden, schwarzfigurigen Vasenclasse näher charakterisirt werden sollen. Aber in der treuen, sorgfältigen Durchführung spricht sich doch lebendige Empfindung aus. Die Verfertiger haben es für der Mühe werth gehalten, ihre Namen auf das Gefäß zu setzen. Als formgebender Töpfer nennt sich *Ergotimos*, als Maler *Klitias*. Die Formen der Inschriften gehören dem Alphabet an, welches in der 80. Olympiade veraltete. Als Zeit der Anfertigung der François-Vase wird man spätestens das Jahr 500 ansetzen können.

Hieran schlossen sich die schwarzfigurigen Vasen an, welche, soweit sie nicht später nachgeahmt sind, etwa bis zum Anfang des peloponnesischen Krieges fabricirt wurden, um dann die rothfigurigen fast ausschließlich zur Geltung kommen zu lassen. Sie gehören also zum Theil noch der Zeit der großen Maler Polygnotos, Mikon u. f. w. an; aber sie haben, wie sich das bei dem der eigentlichen Kunst in dieser Beziehung nachhinkenden Kunsthandwerk von selbst versteht, noch lange nicht von allen Fortschritten der berühmten Großmaler Vortheil gezogen. Inschriften, welche die Namen der Vasenmaler enthalten, finden sich auch auf vielen Gefäßen dieser Art. Zu den am meisten gepriesenen gehören z. B. *Exekias*, *Amasis*, *Xenokles*.

Die Töpfertechnik der den echten alten Stil repräsentirenden schwarzfigurigen Vasen ist eine vollendete. Die von Natur blässere Farbe des Thones wird durch einen Farbenzusatz zu einem lebhafteren Gelbroth, von dem sich der glänzende Firnis der tiefschwarzen Darstellungen energisch abhebt.

Der Maler gräbt die Conturen seiner Figuren mit einem scharfen Griffel in den Thongrund, füllt dann die Umriffe mit schwarzer Farbe voll aus und ritzt die inneren Linien, die natürlich wieder hell sein müssen, abermals mit einem scharfen Instrumente hinein. (Fig. 12.) Doch begnügte man sich mit dieser Wirkung keineswegs. Vielmehr machte man Versuche, zur Buntfarbigkeit überzugehen, wobei man freilich über eine bescheidene und conventionelle Oligochromie (d. h. Wenigfarbigkeit) nicht hinauskam, auch nicht hinauskommen konnte, so lange man an der schwarzen Hauptfarbe der Darstellungen festhielt. Die Farben, welche man zusetzte, waren ein dunkles Roth und Weißs. Die Frauen wurden in ihren nackten Theilen weiß gebildet, wodurch sie sich sofort von den stets schwarzen Männern unterscheiden, die Pferde wurden entweder weiß oder schwarz gehalten, weiß wurden auch die Früchte an den Bäumen dargestellt; die rothe Farbe aber diente zur Hervorhebung von allerlei

Schwarz-
figurige
Vasen.

ihre
Technik.

Einzelheiten, wie Haaren, Helmbüfchen, Mähnen, einer bunten Musterung oder Umsäumung des Gewandes u. dgl.

Uebrigens griff man noch zu einem anderen Hülfsmittel, als der Farbe, um die Männer von den Frauen zu unterscheiden: man stellte ihre Augen in conventioneller Weise verschieden dar, diejenigen der Männer kreisrund, mit zwei kleinen Strichen an den Seiten, diejenigen der Frauen mandelförmig langgeschlitzt, trotz der Profilstellung des Gesichtes von vorn gesehen. Die Versuche, das ganze Gesicht von vorn darzustellen, pflegten zu scheitern. Von Ausdruck und Leben der Gesichtszüge konnte unter diesen Umständen natürlich noch keine Rede sein. Auch war der Faltenwurf der Gewänder noch sehr unentwickelt. Die regelmässig steife Fältelung nimmt erst der ältere rothfigurige Vasenstil auf, hier fallen die Kleider häufig noch sackartig herab oder schmiegen sich den Körperformen glatt an.

Ihr Stil. Auch die Auffassung der Formen des nackten Körpers ist eine mehr oder weniger conventionelle. Der Leib ist im Ganzen mager, oft bis zum Verschwinden des Bauches, die Schultern dagegen, die Hüften und Schenkel treten mächtig hervor, und dem entsprechen die Bewegungs- und Stellungsmotive, die, wo Ruhe ausgedrückt werden soll, unbeholfen steif erscheinen, wo Bewegungen dargestellt werden sollen, aber hart und heftig sind.

Composition. Die Compositionen sind freier, als auf jenen ältesten Vasen, aber sie sind nichts weniger als malerisch, sie folgen dem Reliefstil oder der Silhouettenmanier. Von einem geschlossenen Hintergrunde, wie er seit Apollodoros in die Tafel-Malerei eingeführt wurde, ist hier so wenig die Rede, daß sogar alle Localbezeichnungen zu geringen Andeutungen zusammenschrumpfen. Die Gruppen sind sehr einfach, und die gleichen Motive wiederholen sich an verschiedenen Gegenständen. Ihrer Mehrzahl nach repräsentiren die schwarzfigurigen Vasenbilder in technischer Beziehung nicht einmal die malerischen Errungenschaften jenes Kimon von Kleonai, von dem oben die Rede gewesen, sondern sind etwa auf dem Standpunkte des Eumaros stehen geblieben.

Verchiedenheit ihres Werthes. Uebrigens gibt es innerhalb dieser Gattung Malereien von sehr verschiedener Güte. Die besten verrathen bei allen ihren Unbeholfenheiten doch eine gewisse Frische und Natürlichkeit der Auffassung, eine große Liebe und Sorgfalt in der Durchführung, eine gedankenvolle Beobachtung des Lebens. Die schlechtesten sind Schmierereien der flüchtigsten und rohsten Art.

Ihr Alter. An diese Thatfache knüpft sich eine wichtige, aber schwierige Streitfrage. Bis vor Kurzem nahm man als selbstverständlich an, daß diese schwarzfigurigen Vasen in der überwiegenden Mehrzahl Originalarbeiten des fünften Jahrhunderts vor Chr. seien. Nur einigen wenigen glaubte man die absichtliche Nachahmung des alten Stils in einer viel späteren Zeit anzumerken. H. Brunn aber hat neuerdings das umgekehrte Verhältniß als das richtige zu erweisen gesucht. Die überwiegende Mehrzahl der in Etrurien gefundenen Vasen dieses Stiles sind nach ihm nicht Originalarbeiten des fünften, sondern eigens für die Ausfuhr bestimmte Nachahmungen derselben aus dem dritten und zweiten Jahrhundert. In Etrurien aber sind eben die meisten Vasen dieses Stiles gefunden. Wirklich zeigen einige in Athen ausgegrabene schwarzfigurige Vasen eine große Ueberlegenheit auch über die besten der in Etrurien gefundenen, und Brunn hat seine Ansicht mit paläographischen, stilistischen und culturhistorischen Grün-

den so gut vertheidigt, daß die Zahl ihrer Anhänger sich vermehren dürfte. (Fig. 12.)

Sehen wir uns die Gegenstände an, welche auf diesen Vasen dargestellt werden und welche, wenn wir Brunn's Auffassung folgen, doch die archaisirenden von den archaischen so gut mit herüber genommen haben, wie die allgemeinen Stilprincipien, so müssen wir uns über ihre Mannichfaltigkeit und ihren Reichtum wundern. Sie umfassen fast das ganze geistige und körperliche Leben der Hellenen, doch lassen bestimmte Lieblingsvorstellungen sich leicht erkennen. Unter den Göttern wird Dionysos am häufigsten dargestellt, einhersehrend mit seinem tollen Gefolge oder ruhend in der Weinlaube, wobei zu bemerken,

Die dargestellten Gegenstände der schwarzfigurigen Vasen.

Fig. 12. Das Ende der Priamiden.
Schwarzfiguriges Vafengemälde. Nach den Monumenti dell' Inst.

daß derartige dionysische Vasen oft ganz mit raumausfüllenden Reben- oder anderen Fruchtzweigen überwuchert erscheinen. Unter den Helden spielt Herakles die größte Rolle, doch auch die übrigen Götter des Olympos finden schon oft genug auf den Vasen dieses Stils ihre Darstellung, wenngleich manchmal in Cultusbeziehungen, die für uns kaum zu entziffern sind; auch die ganze Heroenwelt, wie sie durch das Epos gestaltet worden, spiegelt sich in diesen bildlichen Darstellungen wieder. Immer aber bewahren sie den epischen Charakter, den schlicht erzählenden Ton. Endlich bildet sich auch das tägliche Leben der Griechen, bald ernst und tüchtig, bald heiter und ausgelassen, in diesen Darstellungen ab. Die gymnastischen Leibesübungen der Jünglinge, die Wettkämpfe der verschiedensten Art, aber auch Hochzeiten, Mahlzeiten und fröhliche Trinkgelage, Jagden der Männer, Toiletten- und Badescenen der Frauen, musikalische Uebungen junger Leute u. f. w. sehen wir hier dargestellt. Kurz, diese Gefäße sind in einer Zeit und in einer Umgebung entstanden,

Ihr epischer Charakter.

wo eine blühende Kunst, deren handwerksmäßiges Spiegelbild sie sind, mit Allem schaltet, was dem Menschen ein künstlerisches Interesse bietet.

Rothfigurige
Vasenbilder.

Auf diese Vasengattung, in deren Gemälden die schwarze Farbe dominiert, folgt innerhalb derselben Schule, von der wir reden, die andere, zahlreichere; deren ganzer Grund schwarz ist, während die figürlichen Darstellungen, beim Anstreichen des Gefäßes ausgepart, sich in der Regel in dem Roth des Thones mit hineingezeichneten schwarzen Linien präsentiren. (Fig. 13.)

Diese Gattung löst jene aber nicht plötzlich ab. Es gab eine Zeit, wo Gefäße beider Arten neben einander fabricirt wurden; ja, es giebt Vasen, die auf der einen Seite rothe Figuren auf schwarzem Grunde, auf der anderen

Fig. 13. Milchgefäß (*κρατήρ*). Rothfigurige Vase in archaischem Stile. Paris.

Seite schwarze Figuren auf rothem Grunde zeigen. Man hat nachgewiesen, daß schon zur Zeit der Perserkriege Vasen nach der jüngeren Methode angefertigt worden. Erst seit dem Beginn des peloponnesischen Krieges aber verdrängten dieselben die schwarzfigurigen vollständig, bis eine spätere, absichtlich für den Geschmack auswärtiger Abnehmer arbeitende Reproduction die Herstellung der letzteren wieder aufnahm. Meister, deren Vasen theils rothe, theils noch schwarze Figuren zeigen, sind z. B.: *Nikosthenes* und *Panphaios*. Als Hauptmeister der rothfigurigen Gefäße wären ferner *Duris*, *Epiktetos* und *Euphronios* zu nennen.

Ihre Stilent-
wicklung.

Die ältesten rothfigurigen Vasen zeigen noch eine völlig archaische, harte und herbe Zeichnung, regelmäsig steife Gewandfalten, eine conventionelle Haarbehandlung und jene Gewaltfamkeit und Gespreiztheit der Bewegungsmotive, die das Ringen nach größerer Freiheit bekunden. Allmählich aber

wird der Stil wirklich freier, zugleich ruhiger und lebendiger. Die Gesichter gewinnen Ausdruck, die Gewänder einen edlen Fluß, die Körper schöne Proportionen, die Bewegungsmotive harmonischen Rhythmus. Es gelingt, die Köpfe und Glieder von den verschiedensten Seiten, allmählich fogar mit immer kühner werdenden Verkürzungen correct darzustellen. Dabei waltet anfangs jener feierliche Ernst der Auffassung vor, der den hohen Stil kennzeichnet. Vafen dieser Art sind geeignet, uns eine Vorstellung von dem Stile Polygnostischer Zeichnung zu geben. Dann tritt ein Element größerer Anmuth und Freiheit hinzu. Wir finden Vafenzeichnungen, welche nach allen Richtungen

Fig. 14. Vorrathsgefäß (*στράμνος*). Rothfigurige Vase. München.

hin zu dem vollendetsten und schönsten gehören, was die zeichnende Kunst innerhalb dieser Sphäre hervorgebracht hat. (Fig. 14). Endlich, im Verlaufe des vierten Jahrhunderts, wird die Freiheit zum Streben nach mehr reizvollen, als edlen Wirkungen. Lange aber bleiben Anmuth und Formenreinheit die Gefährten dieses Stils, der erst nach der Zeit Alexanders Nachlässigkeiten zu zeigen anfängt, die den Verfall einleiten.

Freilich zeigt die Mehrzahl besonders der nicht in Griechenland, sondern der in Etrurien gefundenen rothfigurigen Vafen des strengen und hohen Stiles schon Nachlässigkeiten, die in jener älteren Zeit schwer zu erklären wären. Deshalb nimmt Brunn auch in Betreff ihrer an, daß sie nicht Originalgemälde des fünften Jahrhunderts, sondern absichtlich alterthümelnnde Arbeiten einer

jüngeren Zeit sind, und es sprechen natürlich dieselben Gründe für diese Annahme, welche ihr in Bezug auf die schwarzfigurigen Vasen günstig zu sein scheinen.

Polychrome
Zuthaten.

An die f. g. rothfigurigen Vasenbilder hat neuerdings A. Flasch ¹⁾ eine weitere Streitfrage von höchster Wichtigkeit geknüpft, indem er die Ansicht aufgestellt, diese Bilder, welche heute thonfarbig roth auf dem schwarzen Grunde stehen, seien ursprünglich alle mit verschiedenen bunten Farben ausgemalt gewesen; die farbigen Stoffe, die sich hier und da noch in größeren oder kleineren Partien erhalten, seien von der Mehrzahl dieser Vasen eben nur im Laufe der Zeit abgesprungen oder sonst verloren gegangen.

Es leuchtet ein, daß diese Ansicht, wenn sie sich bestätigte, unsere Vorstellung von dem Eindruck dieser Vasen gründlich umgestalten müßte. Schwerlich aber wird man ihr in dem Umfange, den sie beansprucht, beistimmen. Gewiß ist, daß die Griechen in der Zeit der freien Entwicklung eine Reihe von Vasen wirklich mit bunten Farben auf dem schwarzen Grunde bemalt haben. Eine reiche Vergoldung kam zuweilen hinzu, ihnen einen prächtigen Schmuck zu verleihen. Am besten vielleicht haben derartige Farben und Vergoldungen sich an einigen Gefäßen erhalten, die in Kertsch gefunden wurden und in der Petersburger Sammlung aufbewahrt werden; aber auch an manchen anderen haften noch deutlich sichtbare Reste einer früheren Polychromie. Gewiß ist ferner, daß es eine eigene Klasse von Vasen giebt, die, statt des schwarzen, einen weißen Grund zeigen, indem sie mit weißem Pfeisenthon bestrichen sind, sowie daß diese Klasse, auf der auch noch einige schwarzfigurige Bilder vorkommen, sich sehr bald der Polychromie zugewandt hat — wir werden auf sie zurückkommen —; aber ebenso gewiß ist es auch, daß die überwiegende Mehrzahl der mit rothen Figuren auf dem schwarzen Grunde stehenden Vasenbilder keine Spuren einer früheren völlig polychromen Behandlung zeigt. Nur mit Weiß und Dunkelroth wird ähnlich, wie bei den schwarzfigurigen Vasen, aber noch viel bescheidener operirt. Die meisten und schönsten dieser Vasen verzichten selbst auf solche geringen farbigen Zusätze. Dem einfachen Augenscheine gegenüber ist es unmöglich, die Frage als eine offene zu behandeln.

Technisches
Verfahren.

Das Verfahren bei der Herstellung dieser Gemälde war das folgende. Das Bild wurde auf den noch ungebrannten Grund des Gefäßes skizzirt; die inneren Umrisse, Linien und Schraffirungen wurden mit einer Feder, die voll schwarzen Stellen an Ornamenten, Haaren, u. dgl. mit dem Pinsel hineingetragen. Nun wurden alle Zwischenräume, indem man von den Conturen der Gestalten nach außen fortschritt, mit vollem Pinsel zugestrichen. Am dicksten sitzt die Farbe zunächst jenen Conturen. Bei schwarzem Haar u. dgl. mußte ein thonfarbiger Rand ausgespart stehen bleiben, damit die Formen vom Schwarz des Grundes sich loslösten. Schließlich wurde das Gefäß gebrannt.

Es ist schon gesagt worden, daß die rothfigurigen Gefäße des strengschönen Stiles uns wohl eine Vorstellung von der Formengebung eines Polygnotos geben könnten. Nachher hört ein Zusammenhang mit den weiteren Fortschritten der Kunstmalerei auf. Schon Apollodoros, dann besonders Zeuxis und Parrhasios malten Gemälde mit geschlossenem Hintergrunde. Die Vasen-

1) A. Flasch: Die Polychromie der griechischen Vasenbilder. Würzburg 1875.

malerei hat sich nie darauf eingelassen. Sie befließt sich gerade in dieser Epoche eines besonders einfachen Stils, indem die schönsten rothen Figuren sich ganz isolirt, manchmal wie schwebend, von dem das Gefäß bedeckenden schwarzen Grunde abheben.

Fig. 15. Kroisos auf dem Scheiterhaufen.
Rothfiguriges Vafenbild. Nach den Monumenti dell' Inst.

Die Gegenstände, welche die rothfigurige Vatenmalerei vor Alexander dem Großen darstellt, sind principiell nicht unterschieden von denen der schwarzfigurigen. Doch wurden sie immer reicher, immer mannichfaltiger. Alle Vorstellungen der Mythologie wurden verwerthet, in der späteren Zeit zum Theil in Auffassungen, welche erst die tragische Dichtung gebildet hatte. Aber auch historische Scenen, wie Kroisos auf dem Scheiterhaufen, (Fig. 15.) der auf einer

Dargestellte
Gegenstände

schönen Vase strengen Stiles abgebildet ist, wurden dargestellt, und das tägliche Leben bot nach wie vor einen unendlichen Reichthum an Motiven. Auch das obscöne Element fehlt nicht. Die schönsten Vasen suchen aber, wie gesagt, gerade einen Reiz durch große Einfachheit zu erzielen. Oft ist nur eine oder sind nur zwei Figuren dargestellt, und auch der ornamentale Theil des Vasenschmuckes ist gegen früher sehr vereinfacht.

Bunte Dar-
stellungen
auf weißem
Grunde.

Eine eigene Klasse attischer Vasen dieser Zeit bilden die auf weißem Grunde mit bunten Darstellungen bemalten. Die meisten von ihnen, in Gestalt von Lekythen, schlanken Oelgefäßen von sehr verschiedener Größe, sind in Gräbern Athens gefunden, und diese weißen attischen Lekythen scheinen eigens für

Fig. 16. Rothfigurige Vase (ὄψις ἀγύρα). Paris.

den Todtencultus fabricirt worden zu sein; denn die Gegenstände, die auf ihnen dargestellt sind, beziehen sich ausschließlich auf den Tod. Am häufigsten sind Grabstelen neben einem oft mit Gebüsch bewachsenen Erdhügel dargestellt, und die Angehörigen des Verstorbenen schmücken die Stele von beiden Seiten mit Binden. Oft aber ist auch Charon, der Unterweltsfährmann, mit seinem Nachen abgebildet, und dann sind auch das Wasser und das Schilf mit gemalt. Ueberhaupt gestaltet der Stil sich hier malerischer, ist hier ein größerer Einfluß der gleichzeitigen Kunstmalerei wahrzunehmen, wie das dem weißen Grunde homogener war, als dem schwarzen. Doch werden auch hier die Conturen mit der Feder vorgezeichnet, ehe sie farbig ausgefüllt werden. Aber die Farben sind mannichfaltig. Wenn behauptet worden, Blau z. B. finde sich seltener als Roth, so liegt das nur daran, daß die rothe Farbe eine festere

und daher dauerhaftere Verbindung mit dem Thongrunde eingegangen ist, als die blaue.

Nach der Zeit Alexander's des Großen nahm die ganze griechische Cultur und mit ihr die Kunst eine andere Wendung. Athen's Blüthe war dahin. Athen beschränkte sich jetzt vorzugsweise darauf, Vasengemälde des strengeren Stils für den Export nach Etrurien zu reproduciren. Eine selbständige Richtung schlug die Vasenmalerei dagegen in Unteritalien ein, vornehmlich in Apulien,

Entwicklung
nach der
Zeit
Alexander's
d. Gr.

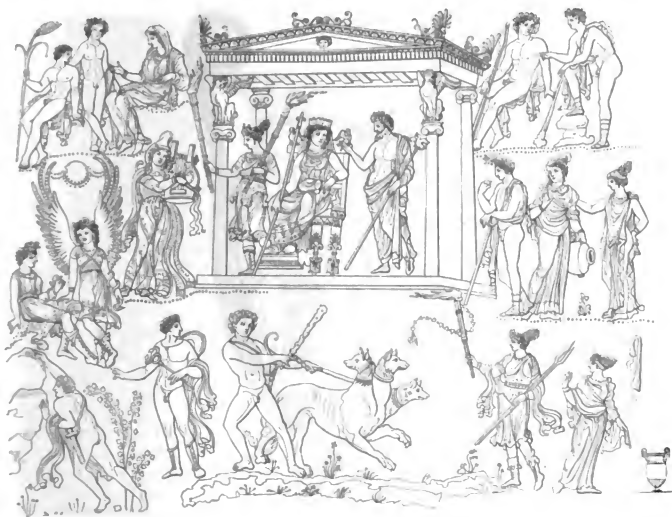

Fig. 17. Unterwelts-Szene.

Unteritalisches Vasengemälde. Nach den Mon. dell' Inst.

weshalb man diesen ganzen späten Stil den apulischen, auch wohl den reichen nennt. Einerseits spricht sich in diesen Vasen unteritalischer Production die hellenistische Zeit deutlich aus; andererseits mischen sich einige nationale, italische Elemente hinein. Jedenfalls sind auch sie als griechisch zu bezeichnen: unteritalische Griechen oder hellenisirte Unteritaler sind ihre Verfertiger.

Unter-
italischer
Stil.

Die Gefäße dieser Art, die erklärlicher Weise am reichsten im Museum von Neapel vertreten sind, sind durchschnittlich von imposanter Größe und mit einer sehr reichen Ornamentik bekleidet. Die figürlichen Darstellungen sind nicht selten wieder streifenweise angeordnet, und reiche Gewinde von Pflanzenornamenten bedecken den Hals und die Henkel. In mancher Be-

Gefammt-
eindruck.

ziehung knüpft dieser internationale Hellenismus wieder an das Alt-Orientalisirende an. Selbst die raumausfüllenden Rosetten finden sich wieder. Der Gesamteindruck soll reich und festlich sein, wirkt aber häufig überladen.

Dargestellte
Gegenstände

Die Gegenstände, die auf diesen Prachtgefäßen dargestellt sind, gehören häufig ebenfalls dem Todtencultus an. Dann bildet aber selten eine einfache Stele, öfter vielmehr ein tempelartiges Gebäude oder Heroon das glänzende Grabmal des Mittelpunktes, und die Angehörigen der Verstorbenen finden sich in großer Zahl ein und sind frei malerisch um den Mittelpunkt gruppiert. (Fig. 18).

Fig. 18. Pracht-Amphora.

Am häufigsten aber werden Scenen der Heroenfage geschildert, und zwar werden mit besonderer Vorliebe figurenreiche Mythen gewählt. Die Unterwelt kommt in verschiedener Weise zur Darstellung; bald bildet der Palaß des Pluton und der Persephone den Mittelpunkt, (Fig. 17) bald tritt der Orpheusmythus mehr hervor, und Herakles, welcher den dreiköpfigen Höllenhund entführt, fehlt selten. Zu den Lieblingsdarstellungen dieser Vafenclasse gehören auch Amazonenschlachten und Kentaurenkämpfe. Von den eigentlichen Helden-Mythen werden die von der späteren, besonders euripideischen Tragödie behandelten, im vollen Gegensatz zu dem alten epischen schwarzfigurigen Vafenstil, vorzugsweise dargestellt: Iphigeneia, Paris, Kadmos, Oidipus, Medeia, Pelops spielen eine Hauptrolle. Das Parisurtheil, welches sich auf Vafen aller Stilarten findet, ist auch hier nicht selten dargestellt. Mit besonderer Vorliebe werden Naturperfonen-

ficationen wiedergegeben. Grofsartige Sonnenaufgangsgemälde geben anthropomorphische Naturschilderungen, die einzig in ihrer Art find. Aber auch der Thiafos des Meeres, wie derjenige des Erdenlebens, findet reichhaltige und lebendige Verwendung. Von Darstellungen aus menschlichem Kreife find Liebesfcenen am häufigften. Ueppig, wie der Stil diefer Gemälde, ift auch in der Regel der Stoff, den fie behandeln.

Schr verschieden von allen früheren find die grofsen Hauptcompositionen diefer Vafen angeordnet. Die Mitte bildet vorzugsweise ein stattlicher Säulenhau. Um ihn gruppiren fich links und rechts, oben und unten zahlreiche Gefalten. Der Figurenreichthum diefer Compositionen ift erftaunlich: wo die zur Sage gehörigen Gefalten nicht ausreichen, um den Raum zu füllen, werden beliebige Nebenperfonen erfunden, die oft als perfonifcirte Begriffe im Sinne diefer Zeit infchriftlich beglaubigt, oft aber auch schwer zu benennen find. Das Unter- und Uebereinander foll in der Regel ein Vor- und Hintereinander ausdrücken, ohne dafs die oberen Figuren perspectivifch verkleinert wären. Die verschiedenen Pläne find durch Bodenlinien angedeutet, denen nicht felten Gräfer, Kräuter und Blumen entspriefen; die Linien felbst aber werden oft durch Reihen von gelben oder weifsen Punkten ersetzt, zwischen denen Steine und Felsblöcke eingestreut find, wo das Terrain es erheifcht. Der ältere, filhouettenhafte Vafenstil hat hier einen oft feltfam wirkenden Compromifs mit der malerifchen Auffaffung der Tafelmalerei gefchlossen. Sicher aber wurde hier auf eine wirkliche, perspectivifch malerifche Behandlung nur im Intereffe richtiger ornamentaler Stilgefetze verzichtet, wie fie fich aus der Form diefer Gefäfs mit constructiver Nothwendigkeit ergaben. Die Formen der Gefalten find im Einzelnen frei bis zur Willkür, in der Regel zu weich und gedunfen, um fein zu fein, nicht felten durch Verzeichnungen entftellt. Eine grofse Leichtigkeit der Hand zeigt fich überall. Ein grofses Raffinement giebt fich in der Wahl verschiedener, oft gefchickt verkürzter Stellungen, fowie in den reichgeftickten, bunten, an Theatercoftüme erinnernden, ihnen oft auch wirklich nachgebildeten Gewändern kund. Ueberall ift es auf Effecte und Ueberrafchungen abgesehen. Der fchwarze Grund herrfcht auch hier vor. Die figurlichen Scenen find auch hier in der Farbe des Thongrundes ausgepart; die Zuhülfsnahme anderer Farben ift jedoch eine reichliche; aber wo dieselben fich, wie in den meiften Fällen, in Schattirungen von weifs, gelb, braun und höchstens roth halten, fchließen fie fich der dominirenden Farbe des Thongrundes harmonifch an, ohne bunt zu wirken. In einzelnen Fällen kommen aber auch wirklich bunte Farben, felbst blau und grün, an Vafen diefer Gattung vor. Als Vafenmaler diefes fpäten Stils mögen *Assteas*, *Lasimos* und *Python* genannt fein.

Compositi-
onsweise der
Vafen diefes
Stils.

Formen-
gebung.

Die Vafenbilder diefer Art laffen fich etwa bis zum Jahre 65 vor Chr. herabverfolgen. Dann erlifcht die Fabrication bemalter Vafen. Die Römer begünstigten fie nicht. Von der Entwicklung der zeichnenden Kunst der Griechen in ihren verschiedenen Phafen giebt uns aber die Vafenmalerei, wenn auch in handwerksmäßiger Abwandlung, ein treues Spiegelbild.

Schlufs-
bemerkung.

II. Zeichnungen und Malereien in verschiedenen Techniken.

A. GRAVIRTE METALLARBEITEN.

Cisten und
Spiegel.

Haben wir Vasengemälde aus weit von einander entfernten Gegenden der alten Cultur kennen gelernt, so stammen umgekehrt die Werke der Kunstindustrie, die wir jetzt betrachten wollen, ihrer Mehrzahl nach von einem verhältnißmäßig kleinen Raume der Erde. Es handelt sich hier um metallene,

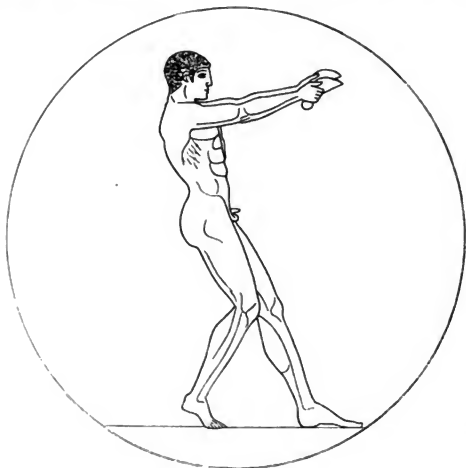

Fig. 19. Bronze-Diskus.

Nach der Gazette archéologique 1876.

meist bronzene Geräte, deren Oberfläche mit in Umrissen eingegrabenen Zeichnungen geschmückt ist, mit sog. Graffiti, Werken des Grabstichels, die als Vorläufer des modernen Kupferstiches gelten können; aber es handelt sich hauptsächlich nur um zwei Arten von so geschmückten Geräten, nämlich um Toilettenkästen, die früher fälschlich als mythische Cisten bezeichnet wurden und noch jetzt meist Cisten schlechthin genannt werden, und um Spiegel, in denen man früher ebenso fälschlich Opferschalen zu erkennen glaubte. Heute bezweifelt Niemand, daß es Behälter für Schmuck- oder Toilettengegenstände und Spiegel sind.

Ihre
Fundorte.

Die meisten dieser gravirten Metallarbeiten sind in Mittelitalien gefunden worden, theils in Etrurien, theils in Latium. Man glaubte früher, Griechenland habe sie kaum gekannt. Besonders auffallend war es noch Gerhard, daß man zwar

griechische Spiegel von höchster Formenschönheit und mit dem kunstvollsten Griffen, aber keine mit gravirten Zeichnungen gefunden. Neuere Funde erst haben diese Ansicht widerlegt. Eine auf der Insel Aigina gefundene, im Berliner Museum aufbewahrte Bronzescheibe mit schönen, archaisch streng gezeichneten Graffiti, welche Jünglinge in athletischen Uebungen darstellen, kannte man schon seit längerer Zeit. Vortrefflich ist auch ein neuerdings bekannt gemachter ähnlicher Bronze-Diskus, welcher auf der Insel Sicilien gefunden ist

Griechische Funde.

Bronze-Diskus.

Fig. 20. Griechischer gravirter Spiegel von der Insel Kreta.
Nach der Gazette archéologique 1876.

und dem British Museum gehört. (Fig. 19.) Auch hier ist in gut archaischem Stile, der auf das 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung hinweist, auf der einen Seite ein Jüngling mit Hanteln auf der anderen ein solcher mit dem Wurfspeer dargestellt. Andere Arbeiten derselben Art schliesen sich diesen Werken an.¹⁾

Ferner kennen wir jetzt aber auch eine kleine Anzahl hauptsächlich in Korinth gefundener Spiegel, welche mit eingravirten Darstellungen von echt griechischer Zeichnung geschmückt sind. Der zuerst von ihnen bekannt gewordene zeigt zwei mit Schleiern verhüllte Frauen. Einen anderen schmückt der Genius der Hahnenkämpfe, auf einem dritten ist eine Bakchantin dargestellt. Ein kürzlich

Korinthische Spiegel.

1) A. Dumont: Monuments grecs publiés par l'association des études grecques, 1873, p. 26—29.
— Gazette archéologique 1875, p. 131.

auf Kreta entdeckter Spiegel dagegen zeigt einen geflügelten Genius von weniger rein griechischer Haltung ¹⁾ (Fig. 20).

Nachdem wir dieser, bis jetzt noch wenigen, aber, da sie die Priorität der Griechen auch in diesem Fache beweisen, im höchsten Grade bedeutungsvollen griechischen gravirten Metallarbeiten vorweg gedacht, haben wir es im Folgenden nur noch mit den in Italien gefundenen Werken dieser Art zu thun, die sich freilich an Frische und Ursprünglichkeit des Stils mit jenen griechischen Arbeiten nicht messen können, aber eben länger und besser bekannt und in viel größerer Anzahl aufgefunden sind.

Praenestini-
sche Cisten.

Betrachten wir zunächst die gravirten Metall-Cisten, welche, da die meisten von ihnen aus der Nähe von Praeneste, dem heutigen Palestrina, stammen, auch wohl als praenestinische Cisten bezeichnet werden ²⁾.

Ihre Technik

Dafs die auf ihnen dargestellten Scenen innerhalb der Umriffe ursprünglich mit bunten Farben bekleidet gewesen, wie Semper (Styl II, S. 562) annimmt, ist dem Augenscheine und der Art, wie sie gefunden worden, gegenüber wenig wahrscheinlich. Denkbarer ist es, dafs die eingegrabenen Umrisslinien niello-artig mit einer andersfarbigen Masse ausgefüllt waren. Die Darstellungen wirken durchaus als Umrisszeichnungen, die inwendig mit der nothwendigen Linienführung und mit einiger weniger Schraffirung ausgeführt sind.

In der Regel ist sowohl der Bauch als auch der Deckel mit solchen Darstellungen geschmückt. Sehr schöne und stilvolle ornamentale Ränder fassen oben und unten das Gefäfs ein.

Inhalt ihrer
Dar-
stellungen.

Der Inhalt der Darstellungen ist, soweit er mythologischer Natur ist, öfter der griechischen, seltener der einheimisch italischen Sage entnommen; daneben aber werden oft Scenen des Privatlebens, wie Jagden, sich waffnende Junglinge, Vereinigungen von Jünglingen und Jungfrauen und dergleichen abgebildet. Auch Kämpfe von Thieren gegen einander kommen vor.

Ihr Stil.

Der Stil dieser Graffiti ist im Allgemeinen der einheimisch italische, lebhaft von der griechischen Kunst beeinflusst, doch in gewissen Grenzen selbständig. Es fehlt ihm jener tiefgehende Respect vor der Natur, der in Verbindung mit einer ebenso ernsten Selbstzucht des Künstlergeistes der griechischen Kunst und selbst den Arbeiten der griechischen Kunsthandwerker ihren unvergleichlichen Adel, ihre hohe stilistische Vollendung verleiht. Nur einige wenige dieser Werke zeigen eine solche Reinheit und Schönheit, dafs man nicht umhin gekonnt hat, ihre Ausführung griechischen Händen im Dienste der italischen Fabrik zuzuschreiben.

Ihr Alter.

Die älteste pränestinische Ciste, zugleich die zuerst (vor 1739) gefundene und die schönste, ist die sog. Ficoroni'sche. Sie mag etwa dem Anfang des dritten Jahrhunderts vor Chr. angehören, während kaum eine der anderen jünger sein kann, als vom Ende desselben Jahrhunderts. Sie gehören also alle einer Zeit an, in welcher die zeichnenden Künste bei den Griechen sich bereits zur grössten Freiheit entwickelt hatten, und durch alle angeborenen Schwächen der Zeichnung auf den Bronze-Kasten schimmert der Einflufs dieses freien griechischen Stiles hindurch.

1) Gazette archéologique 1876, p. 107 ff. Zusammenstellung von A. Dumont.

2) Die beste Uebersicht giebt A. Schöne: «Le ciste prenestine» in den Annali dell' Instituto archeologico, Rom 1866, S. 150 ff.

R. Schöne zählte 1866 etwa siebzig solche »pränestinische Cisten«, von denen ^{ihre Anzahl.} die meisten sich in römischen Sammlungen, besonders der Sammlung Barberini, einige aber auch in Paris, Berlin und an anderen Orten befinden. Ihre Namen haben sie in der Regel nach ihren ersten Besitzern erhalten.

Statt aller sei hier nur die erwähnte Ficoronische Cista betrachtet, die im Museum Kircherianum zu Rom aufbewahrt wird ^{Die Ficoronische Cista.} 1). Die Darstellung, welche den Bauch rings umzieht, behandelt eine Episode aus der Argonautensage. Die Argonauten sind im Bebrykerlande, dem heutigen Constantinopel gegenüber, gelandet, um Wasser zu schöpfen. Die Quelle belagert aber der riesige wilde König Amykos, welcher jeden Fremdling zum Faustkampf zwingt und besiegt. Zum Glücke war Polydeukes selbst, der spätere Gott der Palästra, unter den Heroen des Zuges. Polydeukes besiegt den Amykos und bindet ihn an einen Baum. Diese Geschichte ist in dem ein einheitliches Ganze bildenden, doch in verschiedene Scenen zerlegbaren Friesstreifen mit bewundernswerther Schönheit und Lebendigkeit dargestellt (Fig. 21). Wir sehen das Schiff am Strande liegen, einen herrlichen Heroen ausgestreckt auf dem Verdecke schlummern, einen anderen die Leiter zum Ufer herabsteigen, vom Bord aus einen dritten der Züchtigung des Barbaren zuschauen. Polydeukes, dem eine geflügelte Siegesgöttin den Kranz aufsetzt, zieht die Stricke noch fester an, mit denen er Amykos bereits an den Baum gefesselt. Eine Gruppe von Helden schöpft und trinkt an der befreiten Quelle, vor welcher auch Seilenos behaglich grinsend sitzt; eine andere Gruppe edler nackter Jünglingsgestalten schaut in mannichfaltigen Stellungen mit sichtlichem Wohlbehagen der Heldenthat ihres göttlichen Genossen zu. Pallas Athene, die Schutzgöttin der Hellenen in jeder Noth, ist auch zugegen; und einige Nebengöttheiten, die mit dargestellt sind, lassen uns, ebenso wie die ganze Auffassung, diese in manchem Detail liebevollst durchgeführte Zeichnung nicht vor Alexander dem Großen ansetzen. Jedenfalls verfügte der Künstler über alle technischen Mittel, wie über Zeichnung und Verkürzung, mit freier Meisterschaft und liefs bei aller Schönheit die individuelle Naturwahrheit nicht außer Acht.

Verschiedene Schriftsteller erklären diese Ciste geradezu für das schönste erhaltene Denkmal der zeichnenden Kunst des Alterthums, und ein feiner Kenner meint, auch im Cinquecento habe die italienische Kunst schönere Zeichnungen nicht hervorgebracht.

Die gravirten Spiegel, zu deren Betrachtung wir übergehen, sind runde Metallscheiben, die mit einem Griffe versehen sind. Die Vorderseite der Scheibe war die blankgeputzte Spiegelplatte. Die Rückseite war mit eingravirten Zeichnungen versehen, deren Technik mit derjenigen der pränestinischen Cisten übereinstimmt. Nicht selten sind die Spiegel, von denen wir reden, sogar in jenen Cisten gefunden worden, häufiger freilich allein. ^{Gravirte Spiegel.}

Die Zahl solcher Handspiegel ist eine viel grössere, als die der Cisten. Man kann sie, ohne Furcht zu übertreiben, auf über Tausend schätzen, welche gegenwärtig in allen Antikencabinetten Europa's zerstreut sind. Das Berliner Antiquarium ist besonders reich an schönen Exemplaren.

1) E. Braun: Die ficoronische Cista, Leipzig 1848. — O. Jahn: Die ficoronische Cista, 1852. — Ersteres Werk enthält getreue Nachbildungen.

Ihr
Ursprung.

Sie werden in der Regel als etruskische Spiegel¹⁾ bezeichnet; und in der That wurden sie der Mehrzahl nach in Gräbern Etruriens gefunden. Auch weisen die meisten ihrer Inschriften sowohl den Buchstaben-, als den Wortformen nach auf diesen Ursprung hin. Doch sind, abgesehen von jenen oben erwähnten griechischen Funden, auch in Latium, besonders in Palestrina, Spiegel in beträchtlicher Anzahl entdeckt, wie denn auch lateinische Inschriften auf ihnen keineswegs ausgeschlossen sind. Die Fabrication dieser gravirten Spiegel ist offenbar mehrere Jahrhunderte lang betrieben worden und reicht von

Fig. 21. Gravirte Scene von der Ficoroni'schen Cista. Nach Braun.

der Zeit der Selbständigkeit Etruriens hinab bis in die letzten Zeiten der römischen Republik. Die Verschiedenheit des Stils ihrer Zeichnungen beweist es. Wir können in ihm alle Wandlungen der etruskischen Kunst von archaischer Unbeholfenheit bis zur laxen Auflösung aller Formen verfolgen.

Ihr Stil.

Der Kunstwerth der Spiegeldarstellungen ist ein außerordentlich verschiedener. Weitaus die meisten zeigen ihrer Formgebung nach keine Spur hellenischen Einflusses, sondern charakterisiren sich als handwerksmäßige Leistungen einheimischer Arbeiter. Viele sind formlos bis zur Caricatur; nur

1) E. Gerhard hat das größte Verdienst um die Publicationen dieser Spiegel: Ueber die Metallspiegel der Etrusker 1838 u. 1859. Sein Hauptwerk: Etruskische Spiegel, große Publication seit 1843. Vieles in den Monumenten des archäologischen Instituts.

wenige sind von solcher Schönheit der Composition und folchem Adel der Umriffe, daß man auch sie, wie jene Ficoroni'sche Ciste, griechischen Händen im Solde italischer Fabriken zuschreiben möchte.

Dem Inhalte nach sind die Scenen, welche, von einem bald stilisirten, bald naturalistischem Blätterrande umrahmt, gut in die runde Scheibe hineincomponirt zu sein pflegen, sehr mannichfaltig. Die Mythen und Vorstellungen, die hier verkörpert sind, tragen im Wesentlichen den hellenischen Charakter. Auch

Dargestellte
Scenen.

Fig. 22. Etruskischer Handspiegel.

manche Darstellungen, deren Stil nichts Griechisches hat, zeigen dem Gegenstande nach mächtige Einflüsse der griechischen Cultur; aber selten zeigen sie dieselben rein, häufiger vielfach verquickt mit etruskischen Elementen, sodas man sie schon deshalb nicht für griechisch halten könnte.

Die Götterdarstellungen gehören zum Theil der einheimischen italischen Religion an. Diese sind schwer zu erklären und keineswegs alle genügend erklärt worden. Die Flügelgestalten, in deren Vorstellung die etruskische Phantasie sehr ergiebig war, spielen auch hier eine wichtige Rolle. Häufig lassen sich auch Motive erkennen, die aus einer Anpassung griechischer Mythen an die etruskische Dämonologie hervorgegangen sind.

Unter den rein griechischen mythologischen Stoffen beziehen sich mehrere der grösseren auf Zeus, Athene und Poseidon: z. B. finden wir Athene's Ge-

burt, Athene im Gigantenkampfe, Poseidon von Flügelroffen gezogen und von Eros umspielt. Die delphischen Gottheiten Leto, Apollon und Artemis sind ebenfalls auf einigen Spiegeln vereint dargestellt. Zahlreicher sind die bakchischen Darstellungen. Unten den letzteren mögen Zeus und Semele, die Geburt des Dionysos, Dionysos und Semele (Fig. 22.) und Dionysos mit Ariadne hervorgehoben sein, Silene, Satyrn, Bakchantinnen schliessen sich an. Aber auch der Kreis der Liebesgöttin ist reichlich vertreten. Aphrodite findet sich besonders oft mit Adonis gruppirt; auch schaukelt sie wohl den Eros, der ausserdem in verschiedenen anderen Motiven vorkommt. Eine Hauptrolle spielen die Dioskuren Kastor und Polydeukes, deren zahlreiche Darstellungen in verschiedenen Situationen man zum Theil mystisch-hieratich zu erklären versucht hat.

Heroische
Stoffe.

Unter den heroischen Darstellungen tritt der troische Sagenkreis stark hervor. Das Paris-Urteil, dieser Lieblingsgegenstand alter und neuer Kunst, gehört auch hier zu den mit Vorliebe abgebildeten Szenen.

Scenen des
Alltags-
lebens.

Neben Spiegeln mit mythologischen Darstellungen finden sich auch solche, die mit Szenen des Alltagslebens geschmückt sind. Aus dem Männerleben finden wir Pferderennen, Diskuswerfer, Jünglinge, welche sich rüsten, Ringer und freundschaftliche Vereinigungen. Das Frauenleben wird meist in feiner Beziehung zur Männerwelt dargestellt. Hochzeitliche Vorstellungen, Liebeszenen, Vereinigungen, die hie und da einen schlüpfrigen Charakter annehmen, bieten die mannichfaltigsten Motive.

B. MOSAIKEN.¹⁾

Stilgefetze
der Fuß-
boden-
mosaik.

Die Kunst, Gemälde aus kleinen Würfeln von natürlichem Steine oder von gefärbter Terracotta oder von buntem Glasflus zusammenzusetzen, scheint für den Schmuck von Fußböden erfunden worden zu sein. Aus Linienspielen und stilisirten Pflanzenformen zusammenge setzte ornamentale Muster, welche der Form des zu schmückenden Raumes angepaßt sind, werden den Fußböden aber stilvoller anstehen, als eigentliche Gemälde. Nur in mehr oder minder decorativer Stilisirung werden Thier- oder Menschenfiguren sich solchen Mustern einreihen können. In der That halten eine Reihe der besten älteren und neueren Fußbodenmosaiken diese Stilgefetze ein, wie das auch die einzige auf griechischem Boden entdeckte große Mosaik zeigt, welche schon die erste französische Expedition in der Vorhalle des Zeustempels zu Olympia blosgelegt hatte. Dieses leider in sehr ruinirtem Zustande noch daselbst befindliche, aus naturfarbenen schwarzen, weissen, braunen, gelblichen und röthlichen Alpheioskiesel zusammenge setzte, in der Römerzeit aber mit kostbaren Marmorstückchen überpflasterte Werk wird von G. Hirschfeld etwa der Zeit Alexanders des Großen zugeschrieben.

Mosaik von
Olympia.

Daneben scheint aber in der Zeit nach Alexander die Neigung aufgekommen zu sein, wirkliche Gemälde in der Mosaiktechnik nachzuahmen. Dafs es nicht

1) An einer erschöpfenden neueren Bearbeitung fehlt es; doch steht eine solche, wie wir hören, von R. Engelmann zu erwarten. Eine Uebersicht bei Br. Bucher: *Gesch. der techn. Künste*, 1875, I. S. 101 ff.

geschmackvoll ist, solche Darstellungen, zumal wenn sie perspectivische Tiefe haben, mit Füßen zu treten, versteht sich von selbst. Für den Zweck dieser Schrift indeß müssen wir gerade sie hervorheben.

Kleinere, als bunte Schilder dem ornamentalen Ganzen eingeflochtene Bilder werden noch weniger Anstoß erregen, als große, den ganzen Fußboden bedeckende Gemälde. Darstellungen beider Arten aber haben sich in beträchtlicher Anzahl erhalten. Die ergiebigsten Fundorte derselben sind die Umgebungen Roms und Pompeji's, und die meisten und interessantesten antiken Mosaikgemälde werden dem entsprechend noch heute in den römischen Sammlungen und im Nationalmuseum von Neapel aufbewahrt. Aber auch in Spanien und Africa und, diesseits der Alpen, in Frankreich, Deutschland, England, Ungarn und Siebenbürgen sind wichtige Mosaiken-Funde gemacht worden. Die Mosaik Lupi, welche Helios im Thierkreis über den personificirten Jahreszeiten darstellt, aufbewahrt in der Münchener Vasensammlung, ist in Italien entdeckt. In Deutschland aber, zu Vilbel in Oberheffen, ist z. B. die Mosaik des Darmstädter Museums gefunden, eine andere öfter genannte zu Nennig; in Köln hat man eine Mosaikdarstellung mit Brustbildern von Philosophen und Dichtern, worunter Diogenes, Sokrates, Sophokles, aufgedeckt; eine Salzburger Mosaik stellt eine Scene aus der Geschichte des Theseus dar; auf Mosaiken, die zu Varhely in Siebenbürgen ausgegraben worden, aber leider ganz vernichtet sind, fand man ein Parisurtheil und Priamos im Zelte des Achilleus.

Fundorte
antiker
Mosaik-
gemälde.

Die Geschichte der Erfindung der Mosaiken und ihrer Einführung in Italien können wir einigermaßen verfolgen. Ornamentale Fußbodenmosaiken sind wahrscheinlich im Orient erfunden worden und uralt. Erst in der hellenistischen Zeit nach Alexander d. Gr. aber fing man, wie gesagt, an, wirkliche Gemälde in die Fußböden zu verlegen. So erfahren wir von Prachtmosaiken, welche mehrere Säle des Riesen Schiffes König Hierons von Syrakus schmückten. Sie stellten Scenen aus dem trojanischen Kriege dar. Ferner erzählt Plinius¹⁾ von einem Künstler der Diadochenzeit: »Am berühmtesten in dieser Art ist *Sosos*, der zu Pergamos den Oikos asarotos, d. h. das ungefegte Haus, ausführte, so genannt, weil es die Speisereife und, was sonst ausgekehrt zu werden pflegt, als sei es auf den Fußböden liegen geblieben, mit kleinen, mannichfach gefärbten Würfelchen dargestellt hatte. Bewundernswerth ist daran eine Taube, welche trinkt und das Wasser durch den Schatten des Kopfes dunkler macht; andere sonnen sich und reiben sich an dem Rande des Gefäßes.«

Geschichte
derselben.

Sosos von
Pergamos.

Ein glücklicher Zufall hat uns Theile dieser berühmten Darstellung in verschiedenen Wiederholungen erhalten. Mosaikböden mit der Darstellung von Speisereifen haben sich nämlich in Nordafrika und auf dem Aventin zu Rom gefunden. Stücke des letzteren, dessen Künstler seinen Namen *Heraklitos* dem Werke eingesetzt, werden jetzt im Museum des Lateran aufbewahrt. In der That machen alle diese auf dem weißen Grunde zerstreuten Gegenstände, die Muscheln, Schneckenhäuser, Fischgerippe, Knochen, Hummerfischeln, Blätter, Kirschen, Traubentengel, Austernschalen und die Maus, die es sich zwischen dem Abfall wohl fein läßt, einen recht natürlichen und anmuthigen Eindruck. Von den Tauben auf dem Rande des Gefäßes hat sich das schönste Exemplar

Mosaik des
Heraklitos.

Die capitolinischen
Tauben.

1) *Plinius: Naturalis Historia. XXXVI, 184.*

aber in der Villa Hadrians bei Tivoli gefunden. Es sind die berühmten, nach dem Museum, welches sie jetzt bewahrt, sogenannten Capitulinischen Tauben, (Fig. 23) die zu den populärsten Darstellungen der Antike gehören. Wirklich bilden sie ein äusserst zierliches Stilleben-Bildchen, welches eine grosse Virtuosität in der naturalistischen Behandlung von Glanzlichtern und Schlagshadowen verräth. Die Tauben sitzen auf dem Rande eines runden, mit Wasser gefüllten Beckens; eine von ihnen beugt ihren Hals trinkend zum Wasser hinab; eine andere putzt sich die Flügel; zwei schauen abwartend drein.

Mosaiken in
Rom.

Nach Rom soll Sulla zuerst die Kunst solcher wirklicher Mosaikgemälde verpflanzt haben, und Marcus Scaurus hat zum ersten Male eine aufrecht

Fig. 23. Capitulinisches Taubenmosaik. Nach einer Photographie.

stehende Wand in Rom, nämlich das mittlere Stockwerk der Skenenwand seines Prachttheaters mit bunter Glasmosaik geschmückt. Später kam die Mode, auch Wände mit Mosaiken zu schmücken, immer mehr auf. Aus heidnischer Zeit ist aber, abgesehen von einigen pompejanischen Brunnenhäuschen, einer Nische aus Ostia, einer Nischenwand aus Bajä, einigen Säulen aus Pompeji und wenigem Anderen, kaum etwas an senkrechter Mosaik erhalten.

Von den zahlreichen, theils nur weissen und schwarzen, theils ganz bunten, aber auch in allen Abstufungen der Oligochromie erhaltenen, bald nur ornamental verzierten, bald mit Gemälden geschmückten, bald aus einem einzigen grossen Gemälde bestehenden Fußboden-Mosaiken, die in Italien gefunden worden und noch in Italien aufbewahrt werden, können nur noch einige wenige hervorgehoben werden.

An erster Stelle ist des hochberühmten Werkes zu gedenken, welches am 24. Oct. 1831 in der sog. Casa del Fauno in Pompeji gefunden wurde und

Fig. 24. Die Alexanderchlacht. Mosaik aus Pompeji. Nach Zahn.

Pompejani-
sche Mosaik
der
Alexander-
schlacht.

jetzt im Nationalmuseum zu Neapel aufbewahrt wird. Es bedeckte den ganzen Fußboden einer Halle der geschmackvollen Wohnung, und stellt eine lebhaft bewegte Schlachtszene dar; es ist ein großes Historienbild im eigentlichen Sinne des Wortes (Fig. 24).¹⁾

Nachdem verschiedene irrige Ansichten über die Schlacht, welche dargestellt, beseitigt worden, darf man es heute als sicher hinstellen, daß die Schlacht bei Issos gemeint sei, in welcher Alexander der Große 333 v. Chr. den Perseerkönig Darios gänzlich auf's Haupt schlug²⁾. Daß ein Treffen zwischen Makedoniern und Perfern dargestellt sei, konnte von Anfang an kaum zweifelhaft sein. Daß aber gerade die Schlacht bei Issos gemeint sein muß, ergibt sich aus dem Vergleich der hauptsächlich dargestellten Scene mit der Beschreibung, die Curtius Rufus von einem Vorfall in dieser Schlacht giebt. Er erzählt, daß Darios, nachdem mehrere seiner Feldherren gefallen und sein Kriegswagen bei der allgemeinen Flucht in Unordnung gerathen, den anstürmenden Makedoniern in die Hände gefallen sein würde, wenn er sich nicht auf einem Pferde, das man ihm dargeboten, gerettet hätte. Dieser Vorgang ist dargestellt. Von links stürmen die Makedonier bereits heran, an ihrer Spitze König Alexander, der, ohne zu beachten, daß der Helm ihm vom Haupte gefallen, auf feurigem Rosse heranprescht. Auf der rechten, größeren Hälfte des Bildes ist die Verwirrung und die Flucht der Perfer dargestellt. Ziemlich in der Mitte sehen wir einen persischen Großen, vielleicht den Bruder des Darios, zu Boden gesunken. Der König steht auf seinem Wagen und wendet sich trotz der Flucht der Seinigen, den Verfolgern entgegen, zu dem fallenen Freunde um, nach dem er den Arm ausstreckt. Inzwischen ist sein Wagen in Verwirrung gerathen, aber ein anderer Getreuer ist von seinem Pferde gesprungen, das er seinem Könige bereit hält. Dieses Pferd steht vorn in der Mitte des Bildes, gerade von hinten zu sehen. Daß es eine besondere Bedeutung haben muß, ist klar.

Die Composition ist in hohem Grade bewundernswerth. Die Massen sind vortrefflich gegen einander abgewogen, und das Getümmel ist deutlich und mit geringen Mitteln veranschaulicht. Der geschilderte Vorfall gibt der Darstellung zugleich einen räumlichen und geistigen Mittelpunkt. Selten wohl ist ein so bewegter Augenblick höchster Spannung mit so viel innerem Leben und zugleich mit soviel Klarheit und Einfachheit ausgedrückt worden. Nicht minder schön sind die einzelnen Gestalten durchgeführt, wenngleich Einzelnes, wie z. B. die Verkürzung des von hinten gesehenen Pferdes, nicht vollkommen correct erscheint. Der geistige Ausdruck der Köpfe, besonders des tiefschmerzlich bewegten und doch noch von männlichem Feuer leuchtenden Darioskopfes, ist von keinem andern Werke der alten Malerei, das auf uns gekommen, erreicht.

Aus diesen Vorzügen erklärt sich die Begeisterung, mit welcher die Entdeckung des Bildes von allen Seiten begrüßt wurde. Der alte Goethe nannte es ein Wunder der Kunst, das uns zwingt, nach aufklärender Betrachtung und Untersuchung immer wieder zur einfachen, reinen Bewunderung zurückzukehren. Es darf uns nur die gerechte Bewunderung des Werkes gegen einige offenbare

1) G. F. Welcker: Kl. Schriften III. S. 460—476. — W. Zahn: Die schönsten Ornamente etc. N. F. Taf. 91—93. 2) Man vergleiche J. Overbeck, Pompeji (2. Aufl.) II, S. 225 ff.

Fehler und Schwächen, wie die an der Verkürzung des Pferdes gerügten, nicht blind machen. Es sind aber Mängel, die wir nur der Hand des copirenden Mosaikarbeiters, nicht dem Originalgemälde, zuschreiben dürfen. Denn das Vorbild unserer Mosaik ist möglicherweise mit einem in den Annalen der antiken Kunstgeschichte namhaft gemachten bestimmten Bilde zu identificiren, ja, falls wir dem Bericht trauen dürfen, mit so großer Wahrscheinlichkeit zu identificiren, wie kaum ein anderes.

Wir hören nämlich, daß die Malerin Helena, von der oben die Rede gewesen, eine Zeitgenossin der Schlacht bei Issos, ein Gemälde dieser Schlacht gemalt, welches Kaiser Vespasian nach Rom versetzen liefs. Zu der Zeit Vespasians oder gleich nach Vespasian muß die pompejanische Mosaik in der That ausgeführt sein; eine ägyptisirende Borde, die sich jetzt losgetrennt in einem anderen Zimmer des Neapeler Museums befindet, die aber früher nachweisbar zu unserer Darstellung gehörte, weist auf das Heimathland der Aegypterin Helena hin. Die an sich zweifelhafte Nachricht in Bezug auf Helena und ihr Bild scheint daher gerade durch die Existenz dieses Mosaikgemäldes bestätigt zu werden.

Trotz der spröden Technik wird dies Werk, dessen Farben harmonisch, aber ziemlich gedämpft sind, stets eine hervorragende Stelle unter allen Resten der griechisch-römischen Malerei bewahren.

Das größte erhaltene antike Mosaikgemälde ist das 6 : 5 Met. messende Nilmosaik von Palestrina¹⁾, welches sich noch in dieser Stadt befindet. In weiter, landkartenartiger Ausbreitung stellt es offenbar eine ägyptische Landschaft dar. Im Hintergrunde ist die Wüste, die Wildniss, dargestellt, im Vordergrunde eine vom Nil überschwemmte Stadt. In der Wildniss haufen neben den allbekannten Bewohnern der africanischen Wüste fabelhafte Thiere von seltsamen Zusammensetzungen, durch Inschriften gekennzeichnet, und ein Trupp von Negern, mit Bogen und Pfeilen bewehrt, geht auf die Jagd. Die überschwemmte Stadt macht den Eindruck eines Inselmeeres, dessen Arme von Barken belebt sind. Die Inseln sind mit zahlreichen und prächtigen Gebäuden, Tempeln, Wohnhäusern, Lustlauben, Zelten und ärmeren Hütten bedeckt, von Palmen und Cypressen beschattet, von mannigfaltiger Staffage belebt. Aegyptische Männer jagen das Nilpferd, während die heiligen Krokodile unbehelligt am blumigen Strande sich sonnen. In einer vom Wasser durchströmten Rebenlaube feiert eine Zechgesellschaft ein fröhliches Gelage²⁾. Vor einem tempelartigen Gebäude spielt unter einem Sonnenzelte eine festliche Ceremonie: eine Schaar von Kriegeren in europäischer, anscheinend hellenistischer Tracht, an ihrer Spitze ein bekränzter Mann in königlicher Kleidung, wird hier von einer Frau, sei diese nun eine Priesterin oder die Personification Aegyptens, begrüßt. Viele Ausleger haben in dieser Scene eine historische Begebenheit gesucht, haben sich aber nicht darüber geeinigt, welche Geschichte gemeint sei. Wahrscheinlich hat der Künstler überhaupt nur ein Bild von Aegypten geben wollen, und in der That veranschaulicht die ganze Darstellung sowohl die Landschaft als auch das Leben und Treiben in dem hellenistischen Aegypten

Mosaik von
Palestrina

1) Publicist von *Pieralisi*, Rom 1858. — Vgl. *R. Engelmann* in der arch. Ztg. 1875. S. 127 — 134. — *Wormann*: die Landschaft etc. S. 304 ff.

2) Engelmann hat nachgewiesen, daß dieses Bruchstück des Werkes im Original im Berliner Museum sich befindet und in Palestrina durch eine Nachbildung ersetzt ist.

zu seiner charakteristischen Zeit, der Zeit der Ueberschwemmung, in äußerst lebendiger und zutreffender Weise. Von Perspective kann wohl in Bezug auf Einzelheiten, nicht aber in Bezug auf das Ganze die Rede sein. Die Menschen des Hintergrundes sind nicht kleiner dargestellt, als diejenigen des Vordergrundes. Dabei ist aber doch eine Art Unterordnung unter einen freilich vogelschauartig hohen Gesichtspunkt bewahrt. Es ist eine Art Compromiß zwischen perspectivischer Darstellung und einer dem Fußbodenstil angemesseneren Flächenausbreitung. Ähnliches wiederholt sich auf verschiedenen kleineren Landschaftsmosaiken.

Andere
Landschafts-
mosaik.

Landschaften finden sich in der That, entsprechend der Spätzeit antiker Cultur, der sie angehören, sehr oft auf den Fußbodenmosaikern römischer Villen. Eine ganze Reihe solcher Mosaiknaturbilder stammt z. B. aus der Villa Hadrians bei Tivoli ¹⁾. Die meisten derselben werden im Vatican aufbewahrt. Eines aber, welches in einer wilden Felsenlandschaft einen Kampf zwischen zwei Kentauren einerseits und einem Löwen, einem Tiger und einem Panther andererseits naturalistisch und lebendig darstellt, ist in das Antiquarium des Berliner Museums gekommen. Interessant ist auch die Landschaftsmosaik Guattani, welche eine einsame Berg- und Seelandschaft beim Sonnenaufgang darstellt ²⁾.

Mosaiken-
Inschriften.

Zum Schlusse sei noch zweier in Pompeji gefundener Mosaiken gedacht, die sich durch eine besondere Feinheit der Arbeit auszeichnen, weshalb denn der Künstler es auch für die Mühe werth gehalten hat, seinen Namen in ihnen zu verewigen. Er nennt sich *Dioskurides* von Samos. Diese Mosaiken stellen Bühnenkünstler dar. Auf dem einen sehen wir drei maskirte Frauenzimmer und ein Kind mit Tambourin, Flöten und Klappern einen Tanz aufführen. Das Gegenstück zeigt eine ruhigere Gruppe maskirter Gestalten.

Diese und viele andere Mosaiken haben uns werthvolle Abbilder des Zustandes der antiken Malerei in der römischen Kaiserzeit erhalten, einer Malerei, der alle Gegenstände vom bescheidensten Stillleben bis zur pomphaftesten Allegorie recht sind, und der alle Probleme der malerischen Technik kein Geheimniß mehr sind. Etwas handwerksmäßiges und hartes bleibt der Technik jedoch stets anhaften.

C. GEMÄLDE AUF STEIN.

Ihre
Bedeutung.

Den aus Steinen bestehenden Mosaikgemälden muß die Besprechung einiger wiedergefundenen Gemälde auf Steinen angereiht werden. Daß die Griechen den weißen Marmor für ein sehr günstiges Material zum Auftrag von Farben gehalten, daß sie ihre Marmortempel mit reicher Polychromie geschmückt und jedenfalls theilweise auch ihre Statuen von Marmor mit farbiger Hülle bekleidet haben, ist bekannt. Hier handelt es sich um wirkliche Zeichnungen oder Gemälde auf Marmor oder anderen Steinen; und auch hier kann nur das Bedeutendste hervorgehoben werden.

Von doppeltem Interesse sind einige derartige zunächst zu besprechende Gemälde, weil Tafelgemälde auf Holz oder Elfenbein nicht erhalten sind, auch

¹⁾ Publiert in dem Werke von *Penna*: Viaggio pittorico della villa Adriana. Roma 1826.

²⁾ Annali dell' Istituto, 1838. Tav. d'agg. O.

aus Wandgemälden ausgechnittene Stücke nicht dahin gerechnet werden können, und diese daher die einzigen wirklichen Gemäldetafeln sind, die sich aus dem classischen Alterthume erhalten haben.

Zu den ältesten Funden von Herculaneum gehören vier Marmorplatten, welche mit rothen Umrisszeichnungen geschmückt sind. Sie werden jetzt im

Die vier
Marmor-
platten von
Hercula-
neum,

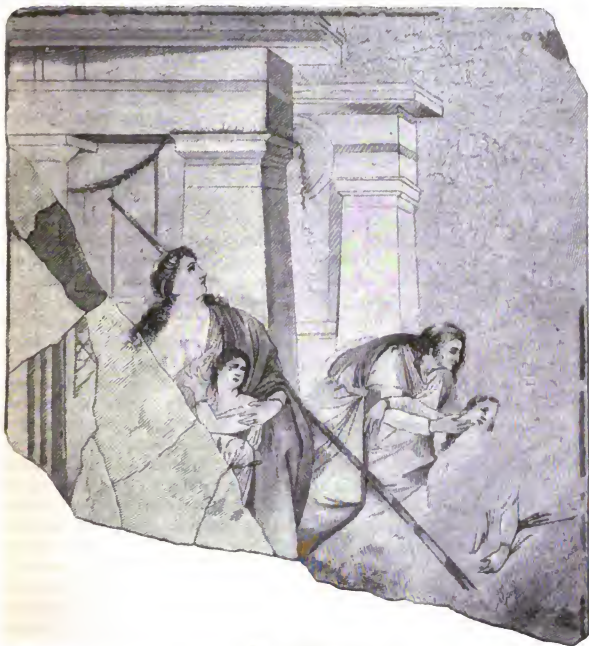

Fig. 25. Niobe.

Gemälde auf einer Marmorplatte aus Pompeji. Nach dem Giornale degli Scavi.

Museum von Neapel aufbewahrt ¹⁾. Ein griechischer, ja ein athenischer Künstler, Namens *Alexandros*, bezeichnet sich auf der schönsten dieser Tafeln selbst als deren Verfertiger. Es ist ein sonst unbekannter Meister. Die Darstellung besteht aus einer schönen Gruppe von fünf Frauen, deren Namen ebenfalls durch

¹⁾ *Helbig*: Wandgemälde der vom Vesuv verschütteten Städte Campaniens, 1868. NN: 170^b, 1241, 1405, 1464. — *Antichità d'Ercolano*, 1757. ff. I. Taf. 1, 2, 3, 4.

Inschriften bezeichnet sind. Die Scene ist jedoch noch nicht erklärt. Die zweite dieser Tafeln zeigt einen nackten Helden, wahrscheinlich Theseus, im siegreichen Kampfe mit einem Kentauren. Die dritte Platte stellt eine von fast allen Archäologen verschieden erklärte Scene dar. Ein unter einem Baume sitzender trinkender Silen ist wohl die Hauptfigur. Eine weibliche Gestalt steht hinter ihm; eine andere vor ihm neben einem Esel. Die vierte Platte enthält eine scenische Darstellung mit drei tragisch maskirten Gestalten.

Die Zeichnungen der ersten drei dieser Platten gehören zu den schönsten, die uns aus der alten Welt bewahrt sind. Etwas unsicher im Detail der Ausführung, zeigen sie Motive von der höchsten Schönheit. Die Streitfrage, ob diese Bilder in ihrem ursprünglichen Zustande sich befinden und also von Anfang an bestimmt gewesen, als rothe Umrisszeichnungen auf dem weissen Grunde zu wirken, oder ob sie, wie Semper meint ¹⁾, nur die Vorzeichnungen sind, die als Reste einer abgefallenen farbigen Malerei stehen geblieben, ist jetzt dadurch als entschieden zu betrachten, daß man im Jahre 1872 in Pompeji eine fernere Marmorplatte gefunden, welche innerhalb einer ähnlichen Umrisszeichnung die deutlichsten Reste einer ehemaligen völligen Ausfüllung mit bunten Farben zeigt. Dieses schöne Gemälde stellt die Bestrafung der Tantalostochter Niobe in einem stattlichen Tempelhofe dar. (Fig. 25.) Die stolze Mutter, im Profil gesehen, erhebt hier, wie in der berühmten Florentiner Marmorgruppe, ihr Haupt mit schmerzlichem und doch noch trotzigem Ausdruck gen Himmel. Wie in jener Gruppe, ist die jüngste Tochter zu ihr geflüchtet. Die alte Amme aber beugt sich vor, um eine bereits hinfallende ältere Tochter zu halten. Die bunten Farben auch dieses Bildes sind in den wenigen Jahren, die seit seiner Ausgrabung verstrichen, fast verschwunden. ²⁾

Muse von
Cortona.

Auch auf Schiefertafeln gemalte Darstellungen hat man in etruskischen Gräbern gefunden; und eine kleine Schiefertafel mit dem anmuthigen Brustbilde einer zierlichen, bekränzten Frauengestalt, in der man früher eine Muse zu erkennen glaubte, wird im Museum von Cortona bewahrt. Der Kopf zeigt Anklänge an Raffaelische Anmuth in Form und Ausdruck. Die Echtheit dieser zierlichen Darstellung ist nicht über allem Zweifel erhaben. Allein sie scheint uns besonders deshalb wahrscheinlich, weil wir die Hand eines neueren Künstlers doch erst recht nicht in ihr entdecken können. Interessant ist das Bild auch durch das Bindemittel, dessen der Künstler sich bedient hat, insofern nämlich eine Mischung von Harz und Wachs mit Recht als solches genannt wird. ³⁾

Sarkophag
von Corneto.

An dieser Stelle muß der prachtvollen farbigen Gemälde an den vier Seiten des großen Alabaster-Sarkophags gedacht werden, der im verfloßenen Jahrzehnt in einem Grabe zu Corneto gefunden wurde und jetzt im Museum

1) *Semper*: Der Stil I. S. 470.

2) Publicirt von *R. Gatzdeckens* im *Giornale degli Scavi di Pompei*. N. S. 1872, Vol. II, tav. IX.

3) *F. Cavalleri*: Sopra un' antica pittura etc., Cortona 1852, mit Abbildung. *Fr. Lenormant*: in der *Gazette archéol.*, 1877, p. 41 ff, nebst photographischer Nachbildung. Lenormant hält noch an der Wachs- und Harz-Technik des Bildes fest. Sollte sich dagegen das Resultat einer neuerlichen Untersuchung des Bildes bestätigen, welche, wenn wir recht unterrichtet sind, moderne Oeltechnik zu erkennen glaubt, so erhielte der Glaube an die Echtheit der »Muse« von Cortona dadurch natürlich den Todesstoß.

von Florenz aufbewahrt wird¹⁾. Kämpfende Amazonen sind dargestellt. An der schönsten der Langseiten kämpfen sie von Viergespannen herab gegen die Griechen; an der beschädigten gegenüberliegenden Langseite kämpft wenigstens eine Amazone zu Pferde; an den kurzen Seiten streiten sie zu Fuß. Die Compositionen sind sehr streng. An jeder Seite nimmt die Mitte den Blick des Beschauers zunächst gefangen, und zu beiden Seiten sind die Gruppen in strengster Symmetrie angeordnet. Auch ist so wenig von Vordergrund und Hintergrund die Rede, daß die Conturen der einzelnen Gestalten einander nur an einzelnen Stellen überschneiden. Trotzdem ist jede Gruppe vom feurigsten Leben durchdrungen, und die Formen und der Ausdruck gehören der Zeit vollkommen entwickelter künstlerischer Freiheit an. Jene symmetrische Gebundenheit ist offenbar freiwillig gewählt, weil sie dem decorativ-ornamentalen Zwecke der Darstellung angemessener erschien. Dem entspricht auch die Farbengebung. Die Figuren heben sich von einem bläulichen, an den Schmalseiten fast schwarzen Grunde ab; ihre Farben sind einfach, aber lebhaft und von einer bezaubernden Feinheit der Zusammenstimmung.

Der Fundort und die etruskischen Inschriften des Sarkophags lassen keinen Zweifel darüber, daß wir es mit einem Werke inländischer Kunstindustrie zu thun haben. Auch liegt kaum ein Grund vor, die ausführende Hand für eine griechische zu halten, wengleich der Hellenismus sich auch hier in der Empfindung jeder Linie geltend macht. Wir dürfen diese Gemälde für die reifsten uns erhaltenen Früchte der von griechischer Kunst getränkten etruskischen Malerei erklären. Der Zeit nach sind sie in das dritte Jahrhundert vor Christus zu setzen. Niemand wird sie ohne lebhaftes Ueberraschung und Bewunderung betrachten können.

D. MINIATUREN.

Unter Miniaturen versteht die Kunstgeschichte Illustrationen von handschriftlichen Werken. Daß dieser der Kalligraphie verwandte Kunstzweig uralte ist, haben uns bereits die oben (S. 19–20) besprochenen Vignetten ägyptischer Papyrusrollen gezeigt. Auch die griechisch-römische Bücherfabrication kannte derartige, zum Texte des Manuscriptes gehörige Abbildungen. Wir wissen, daß Aerzte und Architekten ihre wissenschaftlichen Werke durch Illustrationen zu erläutern pflegten und daß Marcus Varro z. B. sein großes biographisches Werk »die Bilder« mit siebenhundert Porträts griechischer und römischer Berühmtheiten geschmückt hatte.

Erhalten sind uns nur Miniaturen, die aus der Verfallzeit griechisch-römischer Kunst stammen. Da die christlichen Manuscripte in diesem Zusammenhange, auch wo sie derselben Zeit und demselben, noch von altclassischen Traditionen zehrenden Stile angehören, hier noch nicht besprochen werden können, so haben wir nur kurz der wichtigsten Illustrationen griechischer und römischer poetischer Werke zu gedenken.

Am reinsten haben classische Formen und Motive sich in den 58 Miniaturen

1) Publicirt von *Klügmann*, in den Monumenti dell' Instituto 1873, tav. LX. Vgl. Annali 1873 S. 239 ff. Neuerdings ist ein zweiter, schwächer bemalter Sarkophag in Corneto gefunden; vergl. Bulletino 1874 S. 176.

Ilias der
Ambrosiana.

einer verlorenen Handschrift der homerischen Ilias erhalten, welche dem 4. oder 5. Jahrhundert nach Chr. angehören. Sie werden in der ambrosianischen Bibliothek zu Mailand aufbewahrt ¹⁾. Die Bilder folgen dem Texte vom ersten bis zum letzten Buche. Die Compositionen sind schwach in die oft recht weiten landschaftlichen Hintergründe vertheilt. Auch sind die Einzelformen und Bewegungsmotive schon wieder roh und unbeholfen. Aber die Gewänder z. B. sind noch völlig antik behandelt, und der breite, volle Farbauftrag zeigt einen Rest von malerischer Empfindung.

Virgil des
Vat. mus.
Codex 3225.

Diesen Miniaturen am nächsten stehen diejenigen des vaticanischen Codex des Virgil, die etwa derselben Zeit zugeschrieben werden. Es sind 50 Bilder, welche theils die ländlichen Gedichte, theils die Aeneis illustriren. Die Landschaft spielt auf einigen dieser Darstellungen die Hauptrolle. Die Gestalten sind kurz und gedrungen, die Köpfe ausdruckslos mit großen, stierenden Augen. Der Farbauftrag ist sehr pastos und die Lichter sind mit Gold erhöht ²⁾.

Codex 3867.

Viel jünger als dieser Codex 3225 der vaticanischen Bibliothek ist deren Codex des Virgil 3867. Er enthält 16 Gemälde, die selbst in der Tracht schon Einflüsse des Mittelalters verrathen und schlecht und charakterlos gezeichnet sind.

Terenz des
Vatican.

Berühmt ist dagegen wieder das Manuscript des Terenz in der vaticanischen Bibliothek. Vor jeder Komödie ist ein Gemälde, welches die Masken unter einem von zwei Säulen getragenen Portal in Reihen aufgestellt zeigt. Verschiedene Scenen der Komödien aber sind dem Texte eingefügt. Die Namen befinden sich über den agirenden Gestalten ³⁾. Man hält diese Bilder für im 9. Jahrhundert gefertigte Nachahmungen classisch-römischer Originale. Kaum jünger ist der Terenz der französischen Bibliothèque Nationale ⁴⁾. Aber sogar die Miniaturen eines Terenz aus dem 12. Jahrhundert, welchen die Bodleian Library zu Oxford besitzt, zeigen noch Wiederholungen älterer Motive mit mittelalterlichem Anstrich ⁵⁾.

Andere
Manuscripte
des Terenz.

Nicander der
Bibliothèque
Nationale.

Für Copien nach Originalen des 3. und 4. Jahrhunderts werden dagegen die Miniaturen eines Manuscriptes des Nicander gehalten, welches die Bibliothèque Nationale zu Paris bewahrt ⁶⁾.

So wenig derartige Arbeiten dem verwöhnten Auge einer an reifen Kunstwerken reichen Zeit genügen können, so bedeutend ist das historische Interesse, welches ihnen als den letzten Ausläufern antiker Kunstübung zukommt.

1) *A. Mai: Iliados fragmenta antiquissima*, Mediol. 1819; *Homeri Iliados picturae etc.*, Romae 1835.

2) *A. Mai: Virgilii Picturae antiquae*, Romae 1835. Hier die Bilder der Codices 3225 und 3867 vereinigt. Man vgl. *Croze & Cavalcajelle, History of painting in Italy*, I. p. 40.

3) Beschreibung der Stadt Rom, II, 2. S. 346.

4) *Waagen, Kunstwerke und Künstler in Paris*, S. 260.

5) *Waagen, Treasures of Art etc.*, III. 68.

6) Neuendings durch *Fr. Lenormant* publicirt in der *Gazette archéologique* 1875 pl. 18 u. 32: 1876 pl. 11 u. 24.

III. Wandgemälde.

Unter den wirklichen Gemälden, die uns aus dem Alterthume erhalten sind, nehmen die Wandgemälde ohne Vergleich die wichtigste Stelle ein. Freilich sind die meisten von ihnen nur handwerksmäßige Arbeiten von Zimmerdecoreateuren; trotzdem aber geben sie uns die deutlichste Vorstellung von den Fortschritten, welche die Alten in der malerischen Technik gemacht, und durch die große Zahl, in welcher sie erhalten sind, spiegeln sie die Farbenlust jener Völker bei der Ausschmückung ihrer Gebäude auf das lebhafteste wieder. Da viele von ihnen jedoch bald nach ihrer Ausgrabung durch die Einwirkung der äußeren Luft der Vernichtung anheimgefallen sind, so dürfen wir ihre Besprechung nicht lediglich auf die heute noch vorhandenen beschränken, sondern müssen gelegentlich einiger nur noch in Stichen erhaltener Gemälde mitgedenken, die in den letzten Jahrhunderten ausgegraben wurden.

Kunstgeschichtliche Stellung der antiken Wandgemälde.

Nennenswerthe antike Wandgemälde sind fast nur auf italischem Boden zum Vorschein gekommen. Der Lage ihrer Fundorte nach zerfallen sie von selbst in drei Hauptgruppen, nämlich 1) etruskische, 2) römische (und mittelitalische), 3) unteritalische (vornehmlich campanische) Wandgemälde¹⁾.

Ihre Fundorte.

A. ETRURISCHE WANDGEMÄLDE.²⁾

Im Laufe unseres Jahrhunderts hat man die weitgedehnten, aus Millionen von Grabgemächern bestehenden Todtenfelder der Städte des alten Etruriens wieder entdeckt. Tausende solcher mit Vasen, Spiegeln, Schmuckkästen und Geräthen aller Art ausgestatteten Gräber hat man geöffnet, und eine Anzahl derselben fand man mit Wandgemälden geschmückt. Dieselbe Fürsorge, welche den Todten jene Vasen, Geräte und Schmuckfachen mit in die Gruft legte, sorgte auch für die künstlerische Ausschmückung des oft aus mehreren Kammern bestehenden Grabhauses. Die mit Gemälden geschmückten Gräber befinden sich jedoch in der Minderzahl; man fand ihrer in den Nekropolen von Tarquinii (bei dem heutigen Corneto), von Caere (bei dem heutigen Cervetri), von Clusium (dem heutigen Chiusi), von Vulci, Veji und Orvieto.

Die Grabstätten Etruriens.

Nur wenige dieser Wandgemälde können uns noch heute einen unmittelbaren Kunstgenuss gewähren; aber als Beispiele der eigenartigen, von griechischen Vorbildern vielfach beeinflussten und doch von nationalen Strömungen er-

Bedeutung ihrer Wandgemälde.

1) Diesseits der Alpen sind freilich an verschiedenen Orten, ganz neuerdings z. B. noch in Trier, Reste antiker Wandgemälde gefunden worden; aber ihre Rohheit, ihre fragmentarische Erhaltung und ihre im Verhältniß zu italischen Funden kleine Anzahl läßt sie bedeutungslos erscheinen. Der interessanteste nordische Fund ist wohl die Halbfigur eines Mädchens aus dem bairischen Kreise, im Besitze des Herrn Dr. Carl Bone in Köln und von diesem in der Festschrift der XXII. Versammlung deutscher Philologen zu Wiesbaden (Bonn 1877, Thl. II. S. 13 ff.) publicirt. Die stickförmige Medaillonfassung scheint jedoch modern, und das Bildchen scheint ein Ausschnitt aus einem jenseits der Alpen entstandenen Wandgemälde zu sein.

2) Die Hauptpublicationen und besten Erläuterungen der etruskischen Wandgemälde finden sich in den *Monumenti dell' Istituto archeologico*. Um ihre Geschichte haben sich neuerdings besonders H. Brunn und W. Helbig verdient gemacht in den grundlegenden Aufsätzen der *Annali dell' Istituto* 1859 S. 325 ff. (Brunn) 1863 S. 336 ff. (Helbig); 1866 S. 422 ff. (Brunn); 1870 (Helbig).

fassten Kunstübung der Etrusker sind sie von hochbedeutendem kunstgeschichtlichen Interesse, und als fast ununterbrochen fortlaufende Reihe, die wir von den primitivsten Anfängen durch alle Entwicklungsstadien hindurch bis zur Formlosigkeit des Verfalls verfolgen können, stehen sie einzig unter allen antiken Wandgemälden da.

Grotta
Campana.

Die ältesten Malereien sind in der f. g. Grotta Campana ¹⁾ zu Veji erhalten. In vier umrahmten, je 1,28 M. breiten und von 0,80—0,96 M. hohen Feldern finden sich hier z. B. auf gelbgrauem Grunde primitive Darstellungen eines Reiters auf buntcheckigem, langbeinigem Rosse, hinter dem ein Panther sitzt, u. s. w. Die Gegenstände, wie die Ornamentik und der roh decorative Stil erinnern an alt-orientalisirende Vasen. Die Zeichnung ist unglaublich kindlich, die Farbengebung ganz willkürlich und auf braun, roth und gelb beschränkt. Es sind die einzigen erhaltenen Wandgemälde in Italien, deren Entstehung wahrscheinlich über das Jahr 500 v. Chr. hinaufreicht.

Malereien
von Caere.

Als die nächsten dem Alter nach sind die Malereien anzusehen, welche auf Terracottaplatten eines Grabes von Caere gefunden wurden ²⁾. Sie repräsentiren einen mehr oder weniger rein etruskischen Archaismus, welcher in Darstellungen des wirklichen Lebens eine porträthaft naturalistische Treue erstrebt, dieselbe aber nur in den Grenzen einer primitiven Technik erreicht. Scenen des Todtencultus sind dargestellt: ein Leichenzug, ein Opfer; auf einen alterthümlich profilirten bunten Altar zu bewegen sich steif und unbefolgen von beiden Seiten Männer und Frauen. Ein geflügelter Dämon erscheint mit dem Verstorbenen im Arme. Die Composition ist steif-symmetrisch und reliefartig. Die Gestalten sind sämmtlich im Profil gezeichnet; die Augen erscheinen noch unperspectivisch, wie von vorn gesehen; die Proportionen sind plump. Die Figuren heben sich in wenigen düstern Farben (rothbraun, gelbbraun, gelb, schwarz) vom weissen Grunde ab. Die Frauen sind heller dargestellt, als die Männer. Von einer Modellirung und einer Schattirung ist noch keine Rede. So zeigen uns diese Bilder die Malerei auf einer Stufe, der die alten Schriftsteller als einer primitiven Entwicklungsstufe auch der griechischen Malerei vor den Fortschritten eines Kimon von Kleonai gedenken. Man wird sie etwa dem Jahre 500 zuschreiben dürfen.

Archaischer
Stil von
Corneto und
Chiufi.

Könnten wir die Malereien von Veji und Caere als die ältesten vorweg betrachten, so müssen wir uns jetzt einer großen Gruppe etruskischer Grabgemälde zuwenden, welcher die Merkmale des archaischen, des noch alterthümlich gebundenen Stiles gemeinsam aufzuweisen haben, aber nach Ort und Zeit ihrer Entstehung in verschiedene kleinere Gruppen sich zerlegen lassen. Nicht nur lassen sich bedeutende, mit der Zeit gemachte Stilfortschritte einiger dieser Gruppen über die anderen hinaus erkennen, sondern auch der Einfluss der griechischen Kunst tritt dem national-etruskischen Streben gegenüber bald mehr zurück, bald drängt er sich eindringlicher vor. Dieser Stilentwicklung gehören vorzugsweise die Gräber von Corneto und Chiufi an.

1) Ihren Namen haben alle diese »Grotten« genannten Gräber, ähnlich den pompejanischen Häusern, aus verschiedenen Anlässen erhalten; die einen nach ihrem Entdecker, die anderen nach dem Eigenthümer des Grundstückes, in dem sie gefunden, noch andere nach auffallenden Funden, die in ihnen gemacht, oder nach besonderen Darstellungen ihrer Gemälde.

2) Publicirt von *Brunn*, *Mon. dell' Inst.* 1859, VI, tav. 30. Ann. S. 325 ff.

Im Allgemeinen kann man sagen, daß in der ersten Hälfte dieser Gesamtgruppe der einheimisch etruskische Realismus überwiegt, während in der zweiten Hälfte idealere griechische Principien sich geltend machen. Den Gegenständen nach sind alle diese Gemälde auf denselben, ziemlich engen Kreis beschränkt. Als Schmuck des Grabes schliessen die Darstellungen sich an das Nächstgelegene an. Sie beziehen sich fast ausschließlich auf den Todtencultus. Ausstellungen des Todten, Opfer zu seinen Ehren, Wettspiele bei den Leichenfeierlichkeiten sind dargestellt; ferner sehr oft Gastmähler, sowie Männer und Frauen, welche zwischen grünen Bäumen und Blumen zum Klange der Flöte oder Leyer in festlichen Tänzen sich ergehen. Die Scenen dieser letzteren Art stellen vielleicht auch das Leben der Seligen im Paradiese dar.

Die drei Gräber von Corneto, welche den national-archaischen Stil am entschiedensten ausgebildet zeigen, sind: 1) Das Grab «del morto» ¹⁾. An der einen Wand liegt der Todte auf der Bahre; seine Angehörigen kleiden ihn an und klagen um ihn. An den anderen Wänden sind Scenen des Tanzes und der Luft dargestellt. Die Zeichnung ist sehr alterthümlich, aber lebendig. Die Farbenscala beschränkt sich auf roth, schwarz, grau und weifs. 2) Grotta delle Iscrizioni ²⁾. Jagden und Tänze sind dargestellt; dazu Wettrennen, Athletenkämpfe, Würfelspiel; Löwen, Hirsche und Panther. Die Farben sind hier willkürlich bunt. Ein Hirsch erscheint in Harlequin-Farben, von den Löwen hat der eine eine gelbe, der andere eine blaue Mähne. Einfache rothe Stauden vertreten die Stelle der Bäume. Die Gesten der nackten, mit Schamshürzen bekleideten Männer sind sehr lebhaft. 3) Die Grotta del barone ³⁾. Ein einfacher Fries mit schönen, grossen Figuren stellt Gottheiten dar, welche Kampfspreise vertheilen. Die Farben sind lebendig. Die Bäume zeigen blau-grüne Blätter an rothen Stämmen. Der Stil ist besser, als der der beiden anderen: streng archaisch, aber voll individuellen Lebens. — Die malerische Entwicklungsstufe dieser drei Gräber ist im Ganzen immer noch eine primitive. Zwar wagte der Künstler gelegentlich schon die Profilstellung der Gestalten mit einer Frontansicht zu vertauschen, und überall ringt er nach porträthafter Naturtreue und lebendiger Bewegung, aber der ehrliche echte Archaismus zeigt sich noch überall.

Im Wesentlichen derselben Stilentwicklung gehört auch 4) die Tomba del vecchio ⁴⁾ an. Den Uebergangsstil zur folgenden Gruppe bezeichnen dagegen die sehr schönen Gemälde 5) des sog. Grabes dei vasi dipinti ⁵⁾. An der einen Wand ist ein Gelage dargestellt, keusch und anmuthig, man glaubt Bruder und Schwester neben einander ruhen zu sehen. An der andern Wand ist eine Tanzscene unter Myrtenbäumen abgebildet. Die Details, wie der Hund unter dem Ruhebette, sind liebevoll behandelt. Man darf in der völligen Formenbeherrschung, in der Freiheit der Umriffe dieses elegant archaischen Stiles einen griechischen Einfluß vermuthen.

1) Museum Gregorianum I, t. 99.

2) Mus. Gregor. I, t. 103.

3) Mus. Gregor. I, t. 100.

4) Mon. dell' Inst. 1870. Vol. IX, t. 14 No. 1.

5) Mon. dell' Inst. 1870. Vol. IX, t. 13.

Uebergangs-
stil.

Unverkennbar aber ist dieser griechische Einfluss, gegen welchen der nationale Realismus der Etrusker freilich zugleich fortwährend reagirt, in der folgenden Gruppe cornetanischer Gräber, deren Wandgemälde einen weiteren Uebergang von archaischer Gebundenheit zum freien Stile zeigen. Diese Entwicklung, welche unter dem bald stärker, bald schwächer wirkenden Einflusse der griechischen Kunst vor sich gegangen, ist jedoch in ziemlich complicirtem Proceß erfolgt, weshalb es gewagt erscheint, die einzelnen Gräber der Gruppe ihrer chronologischen Reihenfolge nach genau zu bestimmen. Während die

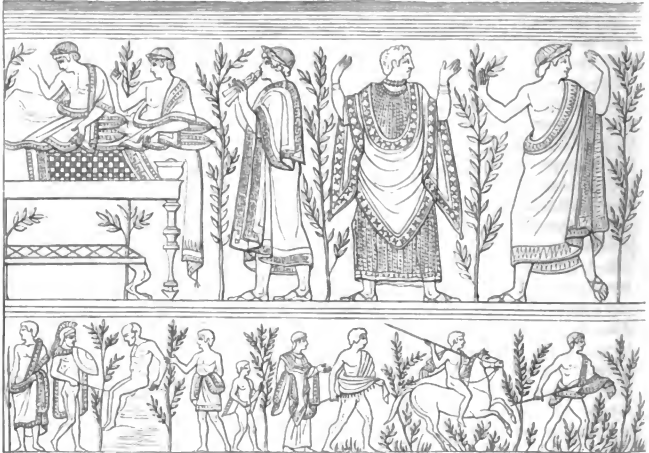

Fig. 26. Etruskisches Wandgemälde. Nach den Mon. dell' Inst.

Formen überall freier und edler, die Bewegungsmotive gemessener, die Gewänder faltiger werden, ist das Princip der Farbengebung noch ein schwankendes. Im Allgemeinen zeigt sich die Tendenz zu größerer Natürlichkeit und Frische. Die Lippen werden roth gemalt, ja die Frauenköpfe zeigen bei ihrer helleren Hautfarbe in einigen Fällen bereits rothe Wangen, der Wandgrund ist in der Regel weiß, aber auch wohl einmal braun. Auf der Mehrzahl der hierher gehörigen Gemälde erscheinen die Personen nach griechischer Weise bekränzt. Den Gemälden der früheren Art fehlte dieser Schmuck.

Gehörten die Gräber der vorigen Gruppe wohl im Wesentlichen dem 5. Jahrhundert v. Chr. an, so mögen diese dem 4. Jahrhundert zuzuschreiben sein. Die besten von ihnen repräsentiren Fortschritte, wie wir sie etwa der Kunst des Polygnotos zuzuschreiben gewohnt sind; aber wenn die Entwicklung der technischen Fortschritte der Malerei in Etrurien auch derjenigen von Griechenland

im Ganzen parallel gegangen sein mag, so haben wir doch allen Grund anzunehmen, daß bedeutende Neuerungen, die ein griechischer Künstler von Welt-ruhm durchgesetzt, frühestens ein halbes Jahrhundert später an den Wänden etruskischer Gräber zum Durchbruch gekommen.

Es kommen hier hauptsächlich die folgenden vier Gräber in Betracht: Grotta del citaredo.
 1) Grotta del citaredo ¹⁾. Sie wird nach einem besonders schönen Kitharoden oder Cithersänger benannt, der in den Tanzscenen ihrer Wandgemälde auftritt. Die Augen sind immer noch unperspectivisch angebracht; die Oberschenkel zeigen immer noch eine etwas unnatürliche Stärke; die Bewegungsmotive sind immer noch zu gewaltsam, aber die Formengebung ist eine weniger etruskisch-realistische. Der griechische Idealismus bricht sich Bahn. 2) Grotta Grotta del triclinio.
 del triclinio ²⁾. An den Seitenwänden sind Tänzer und Tänzerinnen dar-

Fig. 27. Achilleus' Todtenopfer.

Wandgemälde aus Etrurien. Nach den Mon. dell' Inst.

gestellt (die Männer dunkel, die Frauen hell), welche sich unter Bäumen verschiedener Art, in denen bunte Vögel sitzen, in lebhaft bewegten Tänzen ergehen. An der Rückwand ist ein Gastmahl gebildet. Die Farben sind noch mehr oder weniger conventionell und bilden, in regelmäßiger Wiederholung gleichmäßig vertheilt, eine decorative Einheit des Gesammttones. Obgleich der Archaismus der Formengebung hier noch besonders zu Tage tritt, so machen die Gemälde dieses Grabes durch die Feinheit, Sauberkeit und Sorgfalt ihrer Durchführung doch von allen übrigen dieser Gruppe den schönsten Eindruck.

3) Grotta Querciola ³⁾. In einem Streifen ist ein üppiges Festmahl dargestellt, an einem anderen Streifen eine Eberjagd in einem Walde, der freilich nur durch wenige Bäume angedeutet ist. Den Kampf der national-etruskischen Kunst

Grotta Querciola.

1) Mon. dell' Inst. 1863. Vol. VI, VII. t. 79.

2) Mon. dell' Inst. 1831. Vol. I. t. 32.

3) Mon. dell' Inst. 1831. Vol. I. t. 33.

gegen das eindringende Hellenenthum glaubt man gerade in diesen Gemälden deutlich zu erkennen. (Fig. 26). 4) Grotta del corfo delle bighe ¹⁾. Es sind Spiele, Tanzscenen, Wettfahrten und Gastmahle dargestellt. Die Zweigespanne haben blaue oder grüne und rothe Pferde. Daneben ist die Zeichnung auffallend frei und vielleicht nur absichtlich alterthümlicher gehalten, als es dem Maler geläufig war.

So geben uns die Gräber von Corneto einen hübschen Ueberblick über die gesammte archaische Malerei der etruskischen Gräber. Einen anderen Entwicklungsgang zeigen die Gräber von Chiufi ²⁾. Wir finden hier schon in der alten Zeit eine entschieden und mit Liebe auf griechische Vorbilder eingehende Schule, neben der aber, in anderen Gräbern vertreten, eine entschieden unabhängige einheimische Richtung hergeht. Die der Zeit des Schwindens des Archaismus angehörigen Gemälde des f. g. Grabes von 1833 zu Chiufi sind vielleicht die ältesten, in denen man eine richtige Profilstellung der Augen constatiren kann. Auf diese und auf andere Grabgemälde näher einzugehen, fehlt es hier an Raum.

Freier Stil. Mit der archaischen Zeit hörte die Lust, Grabkammern mit Gemälden zu schmücken, in Etrurien aber keineswegs auf. Allen bisher besprochenen gegenüber ist eine ebenso große Reihe etruskischer Wandgemälde zu betrachten, welche der Zeit völlig freier Entwicklung, die hier wohl erst im dritten Jahrhundert vor Chr. eingetreten sein kann, angehören. In dieser Zeit sehen wir überall die national etruskische Richtung, in welcher bei dem angeborenen Realismus die Freiheit zur Rohheit geworden ist, einer durchaus hellenisirenden Richtung das Gleichgewicht halten: bald in getrennten Gemälden, die dann entweder der einen oder der anderen dieser Richtungen angehören, bald in einem und demselben Werke. Schöpfungen der letzteren Art sind vielleicht die lehrreichsten. Sie haben etwas von der ungefähr auf demselben Boden 16—1700 Jahre später blühenden toscanischen Kunst, welche ihr einheimisches realistisches Formengefühl ebenfalls mit einem erneuten Studium des classischen Alterthums in Einklang zu setzen suchte. Die Gemälde, welche dem voll freien Stil angehören, sind durch ihre Kenntniß der Körperformen, ihre Beherrschung aller Bewegungsmotive, ihre Fähigkeit, beliebige Verkürzungen darzustellen, durch ihre natürliche Wiedergabe der Farben der Wirklichkeit und oft auch durch ihre farbige Modellirung mit Licht und Schatten sehr klar charakterisirt. Besonders hervorgehoben zu werden verdient, daß, entsprechend dem immer weiter greifenden Hellenismus der Zeit, auch die Gestalten der griechischen Mythologie jetzt Eingang in die Gräber Etruriens finden. Hier können nur einige der wichtigsten hervorgehoben werden.

Grab von Orvieto. Zwei verschiedene Hände erkennt man in den beiden Hälften des zweiten der 1863 von Conestabile bei Orvieto geöffneten Gräber ³⁾. Wir lassen dieses Grab bei Seite, um uns sofort den interessantesten und bezeichnendsten Werken der jüngeren Epoche zuzuwenden. Hierher gehören vor allen Dingen verschiedene Gräber von Vulci, in erster Linie das aus neun Kammern be-

1) Mus. Gregor. I. t. 101.

2) Mon. dell' Inst. 1850. Vol. V. t. 14—16. I. 33—34.

3) Conestabile, Pitture murali etc. 1865.

stehende große Grab, welches 1857 von François aufgedeckt wurde ¹⁾. In François-Grab. verschiedenen Kammern sehen wir hier verschiedene Scenen der griechischen Mythologie dargestellt: den Raub der Cassandra, Polyneikes und Eteokles, Nestor und Phoinix. Am bedeutendsten aber sind die Gemälde des viereckigen Schlufsräume. Hier sehen wir auf der einen Seite ein etruskisches Menschenopfer dargestellt, wie sie sich in Etrurien lange bei Leichenfeierlichkeiten erhalten haben: einheimische, meist bärtige, nackte und halb nackte Männer mit individuellen, zum Theil häßlichen Gesichtszügen durchbohren mit Schwertern ihre Opfer, die sich angstvoll flehend sträuben. An der anderen Seite sind, gewissermaßen vorbildlich und wie zur Entschuldigung, die Menschenopfer dargestellt, welche Achilleus vor Troja den Manen seines Freundes Patroklos dargebracht. Charon, nach etruskischer Vorstellung mit dem Hammer bewaffnet, steht bereit, sein Opfer in Empfang zu nehmen. Die Gesichtformen in dieser großen Gruppe sind classischer, als die der Etrusker an der anderen Seite. Aber Agamemnon, Achilleus u. s. w. sind auch hier mit etruskischen Inschriften bezeichnet. (Fig. 27.) Von allen aus dem Alterthume erhaltenen Werken erinnert uns keins so sehr, wie diese, an die realistische neuere Kunst. Man könnte z. B. glauben, ein Werk der Richtung des Andrea del Castagno vor sich zu sehen. Der Realismus des verschiedenen Gesichtsausdrucks, des herabtropfenden Blutes, der peinlichen Bewegungsmotive ist ein fast erschreckender. Bei alledem aber ist die Grundlage griechischer Formgebung hier nicht zu verkennen, und so kommt es, daß diese Bilder uns fast mit Grauen erfüllen, aber doch mächtig zu fesseln wissen.

Bei Corneto ist das interessanteste Grab aus der Zeit der völlig freien Entwicklung erst im Jahre 1868 ausgegraben. Es ist die sog. tomba dell' Orco ²⁾, Tomba dell' Orco zu Corneto. welche aus drei Kammern besteht, die alle drei von verschiedenen Künstlern ausgeführt sein müssen. Die erste Kammer zeigt an der einen Seite eine der gewöhnlichen Bankettscenen, an der anderen Seite Vorbereitungen zum Todtenopfer und dabei den etruskischen Unterweltsdämon Charon mit Hammer und Flügeln. Von grünlicher Farbe steht er da. Seine Nase ist lang und spitz. Die Zähne fletscht er grinzend. Auffallend ist der dunkelblaue Rand, der die hellen Gestalten der Bankettscene umzieht, theils wohl um sie von dem weissen Grund besser abzuheben, theils um die Nebel des Schattenreiches anzudeuten. Obwohl diese Kammer die älteste zu sein scheint, gehören doch auch ihre Gemälde bereits der freien Entwicklung an. Die Verkürzungen der Körper wie der Gesichter sind geschickt gehandhabt. Die Pinselführung ist schon breit und malerisch; nur fehlt noch die eigentliche vollendete Licht- und Schattenmodellirung, wenngleich die Lichtstellen weifs gelassen sind. — In der zweiten Kammer finden wir die bedeutendsten Gegenstände. Die ganze Unterwelt ist dargestellt. An der Nordwand präsidiren Pluton und Persephone. Außerdem sind an diesen und den anderen Wänden alle jene Dämonen und Helden dargestellt, welche nach den altbekannten griechischen Unterweltsmythen das Reich des Hades bevölkerten. Die Darstellungsweise ist wenigstens bei den Hauptgestalten die der vollständig emancipirten, des Helldunkels mächtigen

1) Mon. dell' Inst. 1859. Vol. VI. t. 31 u. 32.

2) Mon. dell' Inst. 1870. Vol. IX. t. 14 no 2 u. t. 15.

Pinfelführung. Wohl mußte ein Apelles schon gelebt haben, ehe die etruskischen Grabbilder solche technischen Fortschritte zeigen konnten. Die dritte Kammer ist offenbar noch viel jüngeren Datums. In einer Nische ist Odysseus dargestellt, im Begriffe dem Kyklopen Polyphem das Auge auszustechen. Der Stil ist ein vollkommen freier, laxer, ja carikirter. Da er mit demjenigen des graufigen geflügelten Typhonenbildes eines anderen Grabes, der 1832 aufgedeckten grotta del Tifone ¹⁾, übereinstimmt, diefer aber schon durch seine Umgebung sich als römisch-etruskisch charakterisirt, so dürfen wir auch ihn der römischen Zeit zuschreiben. — Als drittes Grab würde nach Helbig in diese Reihe das von der Gräfin Bruschi erst vor kurzem entdeckte gehören. Tarquinii war römische Municipalsstadt geworden. Auch die Kunst erhielt, wie Brunn sagt, einen municipalen Charakter. Der hellenistisch-römische Wandgemäldestil, wie wir ihn in Rom und Pompeji massenhaft finden, hatte sich in der ersten Kaiserzeit über ganz Italien verbreitet. Die genannten Gemälde zeigen, daß er seinen Weg auch in die Gräber Etruriens gefunden. So sind die etruskischen Wandgemälde die einzigen, an welchen wir die Malerei des Alterthums durch alle Phasen ihrer Entwicklung verfolgen können. Ihr bedeutender kunsthistorischer Werth ist damit erwiesen.

B. WANDGEMÄLDE AUS ROM UND DESSEN UMGEBUNG.

Kunstgeschichtliche Stellung der römischen Wandgemälde.

Das Interesse, welches die römischen Wandgemälde uns einflößen, ist dem der etruskischen fast entgegengesetzt. Sahen wir dort ziemlich einförmige, sich wiederholende Gegenstände, aber ein lange stilistische Entwicklungsreihe, so finden wir hier an den Wänden der römischen Bauten fast nur Gemälde aus der letzten Zeit der Republik und der Kaiserzeit, die also durchaus der vollhellenistischen Entwicklung des Römerthums angehören, die uns aber durch die Mannichfaltigkeit ihres interessanten Inhalts und die Schönheit ihrer Motive in hohem Grade fesseln.

Die Zahl der Wandgemälde, die seit der Zeit Papst Leo's X. bis auf unsere Tage zum kleineren Theil aus Gräbern, zum größeren Theil in Palästen, Villen und Thermen Roms und dessen Umgebung wieder ausgegraben sind, ist eine sehr bedeutende. Die meisten derselben sind jedoch bereits wieder untergegangen und nur in Stichen erhalten. Die erhaltenen römischen Wandgemälde sind zum größten Theil erst im Verlaufe unseres Jahrhunderts dem Tageslichte zurückgegeben.

Geschichte der römischen Wanddecoration.

Die große kunstgeschichtliche Wichtigkeit dieser römischen Funde gegenüber den massenweise zu Tage geförderten herculanischen und pompejanischen pflegt nicht genügend betont zu werden. Der Architekt Vitruvius, welcher etwa zur Zeit des Kaisers Augustus lebte, giebt uns einen kurzen Abriss der Geschichte der Wanddecoration etwa seit den Tagen Alexanders des Großen ²⁾. Er constatirt mit Bedauern einen Wendepunkt in dem Stil dieser Malereien in seinen Tagen, also am Anfang der Kaiserzeit. Anfangs habe man Marmorincrustationen an den Wänden nachgeahmt, auch dieselben wohl mit

1) Mon. dell' Inst. 1834. Vol. II, t. 4.

2) Vitruv VII. Cap. 5.

architektonischen Gliederungen in Verbindung gesetzt, später, aber immer noch in der guten alten Zeit, habe man Gebäude, Säulen und Giebel nachgebildet, dabei offene Räume mit Bühnenhintergründen, Gänge mit Landschaften, andere Orte mit mythologischen Gemälden geschmückt, kurz man habe Dinge an die Wände gemalt, welche als getreue Nachbildungen der Wirklichkeit erschienen. «Aber», fährt Vitruv fort, «was die Alten aus dem Kreise der wirklichen Dinge sich zum Vorwurf nahmen, wird von der gegenwärtigen verderbten Mode verschmäht. Denn auf den Wänden werden vielmehr abenteuerliche Mißgestalten, als wirkliche Nachbildungen von bestimmten Dingen gemalt, an die Stelle der Säulen z. B. werden Rohrstengel, an die Stelle der Giebel gefrierte und geschweifte Zierrathen mit krausen Blättern und spiralförmig verschlungenen Ranken gesetzt; Candelaber stützen die Tempelchen; über den Giebeln sprossen aus dort wurzelnden Gewächsen mehrere zarte Stiele mit geringelten Ranken, auf welchen in sinnloser Weise Figuren sitzen; ja fogar aus den Blumen, welche die Stengel treiben, kommen Halbfiguren, bald mit menschlichen, bald mit Thier-Köpfen zum Vorschein»¹⁾.

Diesen von Vitruv geschilderten Entwicklungsgang der Wanddecorationen des hellenistisch-römischen Alterthumes können wir sowohl an den erhaltenen campanischen, als an den römischen Malereien noch heute verfolgen. Die meisten Wanddecorationen von Herculaneum und Pompeji zeigen, ihrer Entstehungszeit entsprechend, den jüngeren, von Vitruvius so bitter angefeindeten Stil. Daneben finden wir aber gerade dort einzelne erhaltene Beispiele der älteren, ja fogar Analogien zu der ältesten von Vitruv geschilderten Art. In Rom dagegen können wir eine mittlere Phase der Entwicklung, nämlich den Uebergang von der älteren, solideren architektonischen Wandgliederung zu den moderneren Phantastereien in besonders klarer Weise an charakteristischen Beispielen verfolgen. Die jüngere, grotteske Decorationsweise zeigten z. B. die Wände der Trümmer von Nero's goldenem Haupte unter den Titusthermen. Raffael und Giovanni da Udine sahen und zeichneten diese, eben nach den unterirdischen «Grotten», in denen sie zum Vorschein kamen, «Grottesken» genannten Malereien und verpflanzten sie in die Loggien des vaticanischen Palastes. Den strengeren älteren Stil, der die gemalte architektonische Gliederung noch aus Pilastrern und Säulen, die wirklich tragen und stützen können, bestehen läßt, zeigen z. B. die Trennungspfeiler der 1848—1850 auf dem esquilinischen Hügel zu Rom ausgegrabenen Odysseelandschaften, die schon ihrem Inhalte nach der älteren, zuerst von Vitruv genannten Classe angehören. Die Wanddecorationen des Hauses der Livia dagegen, welches 1869 auf dem Palatin aufgedeckt wurde, gehören einem Uebergangsstil von der natürlicheren zu der phantastischeren Malweise an. Strenger architektonisch aber wirken wiederum die gemalten Pilastrer einer neuerdings auf dem Quirinal aufgedeckten Wanddecorations²⁾.

Eigentliche Gemälde nehmen nur in seltenen Fällen die ganzen Wände ein; in der Regel bilden sie Bestandtheile der gedachten architektonisch gegliederten Decoration; in der ganz leichten Gattung pflegen die wirklichen Gemälde wie umrahmte Bildchen eingesetzt zu sein. Ihre künstlerische Würdigung können

Stellung der
Gemälde
innerhalb der
Decoration.

1) Uebersetzung von F. Reber. Stuttgart 1865.

2) *Bulletino della Commissione archeologica comunale di Roma*; 1877, tav. I, II, III.

diese Gemälde daher nur in jener ihrer Eigenschaft als Bestandtheile einer gesammten Wanddecoration, nur in ihrer räumlichen und coloristischen Beziehung zu dieser erhalten. Gleichwohl verschieben wir eine solche Würdigung wegen der viel grösseren Anzahl erhaltener pompejanischer Decorationen besser bis zur Besprechung der letzteren und beschränken uns daher hier im Wesentlichen auf die Einzelbetrachtung der wichtigsten in Rom und dessen Umgebung ausgegrabenen Wandgemälde.

Uebersicht
über die
römischen
Gemälde-
funde.

Eine Uebersicht über die seit der Renaissancezeit eines nach dem andern wiedergefundenen, aber auch eines nach dem andern wieder verloren gegangenen römischen Gemälde liesse sich nur auf Grund der alten Publicationen geben. Hier im Einzelnen auf dieselben einzugehen, würde zu weit führen, würde auch nicht ohne Bedenken sein, weil die Zuverlässigkeit mancher dieser älteren Reproductionen keineswegs über allem Zweifel erhaben ist. Insbesondere steht Pietro Santi Bartoli (1635–1700), der sich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts grosse Verdienste um die Vervielfältigung der Reste altrömischer Malerei erworben, nicht mit Unrecht in dem Verdachte, seine zahlreichen, zum Theil erst nach seinem Tode gestochenen und herausgegebenen Zeichnungen durch allzufreie Auffassung und willkürliche Zusätze für die kunstgeschichtliche Forschung werthlos gemacht zu haben. Immerhin aber müssen wir einen Augenblick bei den Resultaten der Erforschung dieses Materials verweilen ¹⁾.

Nicht erhaltene Funde.

Grab der Nasonen.

Pyramide des Cestius.

Besonders wichtig als Fundorte dieser Gemälde sind unter den Gräbern das Grab der Nasonen, unter dessen bedeutenden Gemälden ein grosses Parisurtheil in weiter Landschaft, eine Tigerjagd, eine Eberjagd und eine Hirschjagd hervorgehoben werden können, und die Pyramide des Cestius, in welcher man einzelne sehr elegante weibliche Figuren fand, ein lesendes Mädchen, eine Doppelflötenbläserin, eine Tänzerin mit dem Tambourin u. s. w.

Titusthermen.

Unter den grossen öffentlichen Bauten kommen für diese älteren Funde besonders die Thermen in Betracht. In den Titusthermen fand man grosse und kleine Gemälde jeglicher Art, und man publicirte mehrere Dutzende derselben. Unter ihnen befinden sich Scenen der griechischen Mythologie, wie Bakchos in Begleitung einiger Mufen, des Hippolytos Abschied von Phaidra und Ares und Aphrodite; daneben Scenen, welche man mit Recht oder Unrecht auf die römische Geschichte bezog, wie Mars, welcher der Rhea Silvia erscheint, und Coriolanus, welcher von seiner Mutter Abschied nimmt; aber die Scenen des täglichen Lebens wiegen vor: Hochzeit und Geburt, Erntewagen, Weinlese, Jünglinge, die zum Kriege aufbrechen und aus demselben zurückkehren, Opferscenen und einzelne Gestalten verschiedener Art.

Trajansthermen.

In den Trajansthermen soll dagegen wenigstens eines der fünf grossen und interessanten Gemälde gefunden sein, welche, nach Zeichnungen der Sammlung Campana, erst 1839 und 1840 in den Monumenten des archäologischen

¹⁾ Die hauptsächlichsten und am leichtesten zugänglichen alten Werke sind die folgenden: Le pitture antiche delle Grotte di Roma e del Sepolcro de' Nasoni, disegnati da P. S. Bartoli e Franc. Bartoli. Text von Bellori und de la Chausse. Roma 1706. — Gli antichi sepolcri ovvero mausolei Romani etc., disegnati da P. S. Bartoli. Roma 1727. — Collection des tableaux et arabesques antiques trouvés à Rome dans les thermes de Titus par N. Ponce. — Viaggio pittorico della Villa Adriana di Tivoli d'Agosto Penna. 1826 ff. tav. CXXXIII ff.

Instituts veröffentlicht worden sind ¹⁾ Man glaubt hier große Compositionen des Cinquecento, etwa der Schule Raffael's, vor sich zu haben.

Zu den untergegangenen römischen Gemälden gehören auch diejenigen der Villa Hadrian's bei Tivoli, welche am Anfang unseres Jahrhunderts von Marco Carloni gezeichnet worden. Es sind zehn große Gemälde aus der griechischen Götterfage und dem römischen Mythos, etwas lockere Compositionen, die vor großem landschaftlichen Hintergrunde spielen. Schon zu Winkelmann's Zeiten war auch die große und interessante Landschaft untergegangen, welche unter dem Palaste der Fürsten von Palestrina ausgegraben und von dem berühmten vaticanischen Gelehrten Holstenius schon 1676 unter dem Namen eines Nymphaeums publicirt wurde ²⁾. Villa Hadrians.
Nymphaeum.

Man sieht, wenn alle seit der Renaissancezeit in Rom gefundenen, aber wieder untergegangenen antiken Wandgemälde erhalten wären, so würden wir ein reiches Material für die Geschichte der Malerei in den letzten Jahrhunderten des Alterthums besitzen. Wie die Sachen liegen, müssen wir uns damit begnügen, zu constatiren, daß, schon nach unserer Kenntniß des Verlorenen zu urtheilen, in allen Jahrhunderten der römischen Kaiserzeit die Wandmalerei eine dominirende Stellung in der Ausschmückung von Baulichkeiten jeder Art eingenommen, daß ihr Stoffgebiet ein fast unbegrenztes gewesen, indem sie Alles, was Mythologie und Geschichte, was das tägliche Leben der Menschen und die landschaftliche Natur darbot und was die leichten Spiele einer bunten Phantasie erzeugen konnten, für künstlerisch verwertbar hielt, daß aber schon in den dargestellten Gegenständen das Hellenenthum vorwog, dessen Formengebung sich ebenfalls, wenn auch verwachsen und verfallend, in dieser Kunstwelt wieder spiegelt.

Die heute wirklich noch erhaltenen Gemälde, fast durchweg andere, als jene, bestätigen diesen Eindruck und illustriren das schon gewonnene Resultat in lebendiger Weise.

Winkelmann kannte bis 1764 nur zwölf römische Wandbilder aus eigener Anschauung, unter denen die s. g. Aldobrandinische Hochzeit und die lebensgroßen Bilder der thronenden Roma und der liegenden Venus im Palaste Barberini die berühmtesten waren. Dank den Ausgrabungen, deren Zeugin die letzte Generation war, ist das heute nun freilich anders geworden. In und um Rom sind antike Wandgemälde in beträchtlicher Anzahl zu sehen. Erhaltene Gemälde.

Theils hat man dieselben an den Wänden gelassen, an denen sie gefunden, theils hat man sie mit dem Kalkbewurf, auf den sie gemalt, losgebrochen und in Sammlungen untergebracht. Von römischen Sammlungen enthält diejenige des Laterans einige der Verfallzeit angehörige Bilder aus Gräbern von Ostia, unter denen als mythologische Darstellung ein Unterweltsbild mit Orpheus und Eurydike, Pluton und Persephone, Oknos mit der seilfressenden Efelin, sowie dem Pförtner Janitor in streng symmetrischer und reliefartiger Bildung hervorgehoben, von denen als fauberes Stillleben aber die Darstellung eines auf zwei Aepfeln sitzenden Rebhuhns genannt sein möge. — Eine Reihe von Ihr heutiger Zustand.
Sammlung des Laterans.

1) Vol. III. tav. 9. 10. 11. 21. 22.

2) Vetus pictum Nymphaeum exhibens; ed. L. Holstenius, Roma 1676. Man vergl. des Verfassers »Landschaft in der K. d. alt. Völker«, S. 316 f.

Palazzo
Rospigliosi.

Wandgemälden enthält auch der Palazzo Rospigliosi; unter ihnen noch einige der früher publicirten, aus den Bädern Constantins. In der

Villa Albani.

Villa Albani wird die anmuthige idyllische Landschaft aufbewahrt, die 1764 an der Via Appia gefunden und schon von Winckelmann besprochen und publicirt ist. — Die vaticanische

Vaticanische
Sammlung.

Sammlung aber enthält in einem Zimmer ihrer Bibliothek die interessantesten der von ihrem Mauerwerk losgelösten römischen Wandgemälde. Die aus Tor Marancia

Bilder aus
Tor
Marancia.

flammenden Darstellungen der wegen seltsamer Liebesneigungen bekannten Frauen, unter denen Pasiphaë mit dem Stier, Phädra, Myrrha, Kanake und Skylla durch Inschriften beglaubigt sind, zeichnen sich durch einen nachdenklichen Ausdruck ihrer Gesichter aus, gehören sonst aber nicht eben zu den vorzüglichsten Resten alter Malerei. Besonders hervorgehoben aber muß zunächst die vielbesprochene

Aldobrandi-
nische
Hochzeit.

Aldobrandinische Hochzeit werden ¹⁾ (Fig. 28.). Es ist dies ein langgestrecktes, aus zehn reliefartig, selbst friesartig vor sehr einfachem Hintergrunde angeordneten Figuren bestehendes Gemälde, das sich leicht in drei Theile zerlegen läßt. In der Mitte, auf dem Hochzeitslager sitzt die verschleierte

Fig. 28. Aldobrandinische Hochzeit. Nach einer Aquarell-Copie von O. Donner im archäologischen Museum zu Halle.

1) Böttiger: Die aldobrandinische Hochzeit, Dresden 1810.

Braut mit züchtig gefenktem Haupte. Eine bekränzte, halb entblößte weibliche Gestalt sitzt neben ihr und redet ihr zu; eine dritte hält Salböl und

Fig. 29. Odysseelandchaft. Unterweltbild. Wandgemälde vom Esquilin zu Rom.

Schale bereit. Der Bräutigam, welcher bekränzt und mit entblößtem Oberkörper dargestellt ist, harret auf einer Schwelle zu Füßen des Kopfendes

Odysee-
land-
schaften.

des Bettes. Er soll wohl an der Schwelle des Brautgemaches sitzen. Im Hintergemache, links vom Beschauer, bereiten Frauen ein Bad. Im Vorgemache, rechts vom Beschauer, celebriren drei Frauen ein Opfer mit Gefang und Leierspiel. Diefem 1606 beim Bogen des Gallienus aufgefundenen und nach seinem ersten Besitzer, dem Cardinal Aldobrandini, benannten Gemälde mag ein besseres Vorbild zu Grunde liegen. Unser Exemplar selbst ist in der Composition zwar nicht malerisch, aber geschmackvoll. Es zeigt auch viele schöne Einzelmotive, eine milde, harmonische Färbung und ist von jenem Hauche ernster, stiller Anmuth umweht, den man nur in der Antike findet. Aber die malerische Technik ist unbedeutend; über die handwerksmäßig decorative Flüchtigkeit fast aller, von Stubenmalern hergestellten, erhaltenen ähnlichen Werke erhebt es sich keineswegs. — Die interessantesten Bilder der vaticanischen Bibliothek sind ohne Zweifel die berühmten grossen Odyseelandschaften, welche in den Jahren 1848—1850 auf dem esquilinischen Hügel zu Rom ausgegraben wurden¹⁾. Es sind sechs vollständig erhaltene und ein halbirtes Gemälde, zu denen noch ein leider fast ganz zerstörtes hinzukommt. Ein hohes Interesse gewähren diese Bilder zunächst von Seiten ihres figürlichen Theiles als fast genau an den Text sich anschliessende Illustrationen zur Odysee; und zwar stellen die ersten drei Bilder, wie die an sie sich anschliessende Hälfte des vierten, das Laistrygonen-Abenteuer dar. Von der Mitte des vierten bis wahrscheinlich zum Ende des zerstörten sechsten reicht das Kirke-Abenteuer, und hieran schliesst sich auf dem siebenten und dem nur zur Hälfte erhaltenen achten Gemälde eine Darstellung der Nekyia, des Besuches des Odysseus in der Unterwelt, an. (Fig. 29.) Die ganze Reihe der erhaltenen Bilder illustriert daher einen zusammenhängenden Theil des alten Epos, nämlich von Gefang X, v. 80 bis Gefang XI, v. 600. Die einzelnen Gestalten sind zum Ueberflus meist durch griechische Inschriften beglaubigt. Ein ferneres hohes Interesse gewähren diese Gemälde als decorative Einheit betrachtet. Sie sind nur ein Stück eines verlorenen Ganzen, welches an dem unteren Theil der Wände eines grösseren Raumes entlang lief, einer Art Fries, der freilich durch gemalte hochrothe Pilafter in einzelne Gemälde abgetheilt wurde. Doch fallen deren landschaftlich malerische Einheiten nicht mit den Pilafterumrahmungen zusammen. Vielmehr sind deutliche Uebergänge in den Linien sowohl, wie in den Farben, von Bilde zu Bilde bemerkbar, sodass wir ohne die Trennung durch jene gemalten Pfeiler in unmerklichen Uebergängen von einer Scene zur anderen geleitet würden. Die Farben, die in den einzelnen Gemälden vorherrschen, sind gelb-braun und grün-blau. Die blendend hochrothen Pilafter, welche sie trennen und das Ganze zu decorativer Einheit zusammenfassen, heben sich mit der prächtigsten Wirkung von jenen Farben ab. Das bedeutendste Interesse flossen uns diese Gemälde aber in ihrer Eigenschaft als grosse Landschaften ein. Das von den vorspringenden gelben Felsen begrenzte Laistrygonenland, die weite blaue Meeresbucht, von deren Felsenhöhen herab die steinschleudernden Riesen die Schiffe der Griechen zerschmettern, der Palaesthof der Kirke, der, wie sich aus der perspectivischen Behandlung jener Trennungs-

1) *K. Weermann*: Die antiken Odyseelandschaften. München 1876. Chromolithographische Reproductionen und Text.

pfiler nachweisen läßt, das Mittelbild der Reihe gewesen sein muß, endlich das mächtige Felfenthor am Meeresstrande, welches sich als Eingang in die Unterwelt darstellt und mit malerischer Wirkung einen breiten Lichtstreifen in das dunkle, dichtbevölkerte Schattenreich hineinfallen läßt, gewähren abgerundete landschaftliche Gemälde, wie man sie vor ihrer Entdeckung dem ganzen Alterthume nicht zugetraut haben würde. Vitruv rechnet Odyffeelandschaften dieser Art zu den Gemälden, mit welchen man in der guten alten Zeit, ehe das Verderben der verschörkelten Grottesken eingeriffen, die Gänge bemalt. Der Erfindung nach dürfen wir diese Gemälde daher wohl in die hellenistische Zeit setzen. Ausgeführt sind sie aber, wie man auch aus dem Mauerwerk, das sie schmückten, nachgewiesen hat, in der letzten Zeit der Republik oder in der ersten Kaiserzeit. Ist die Auffassung der Natur hier auch eine durchweg decorative, wie auch die Farben, welche in conventionellen großen Partien sogar die Luftperspective deutlich wiedergeben, mehr willkürlich, zur Erreichung der gewünschten Gesamtklimmung, als im Einzelnen naturalistisch correct gewählt erscheinen, so ist sie doch eine großartige und anschauliche, keineswegs poesielose. Jedenfalls stehen diese Gemälde einzig unter allen erhaltenen Werken des Alterthums da.

Fragmente römischer Wandmalereien befinden sich auch zerstreut in verschiedenen Sammlungen; so z. B. die schönen, mit griechischen Inschriften versehenen Gestalten eines Grabes der Campagna, von denen E. de Chanot kürzlich Aphrodite und Myrtilos in der Gazette archéologique (1875, pl. 5 u. 6) publicirt hat. Die Louvre-Sammlung enthält Mehreres der Art.

Außer diesen, in Sammlungen verbrachten Gemälden find in und um Rom aber auch eine Reihe von Gemälden an ihren ursprünglichen Fundorten und eigenen Wänden erhalten.

Gemälde an
ihren ur-
sprünglichen
Fundorten.

In der Umgebung Roms haben zunächst einige Gräber ihren malerischen Schmuck bewahrt. Das sog. »zweite« Grab der Via Latina¹⁾ enthält in seiner ersten Kammer die Reste einer großen Berglandschaft mit wilden Thieren, in seiner Hauptkammer eine prächtige aus Stuccoplastik und Malerei zusammenge setzte Deckendecoration, in welcher acht anmuthige kleine Landschaftsbildchen durch ihre eigenthümliche perspectivische Anordnung besonderes Interesse erregen. Man schreibt dieses Grab der Zeit der Antonine zu.

Gräber der
Via Latina.

Späteren Datums noch müssen die 1838 entdeckten kleinen Gemälde sein, welche in streifenartiger Anordnung das Columbarium der Villa Pamfili schmücken. Alle möglichen mythologischen, auf den Cultus bezüglichen, genrehaften und landschaftlichen Szenen sind hier auf weißen Grund als flüchtige Skizzen hingeworfen, ein Beweis der Leichtigkeit und Sicherheit, mit welcher auch untergeordnete Handwerker der Spätzeit, überlieferten Traditionen folgend, den Pinsel zu führen verstanden²⁾.

Villa Pamfili.

Von den antiken Villen in der Umgebung Roms zeichnet sich ein Saal der sog. Villa ad Gallinas der Livia, die im Jahre 1863 ausgegraben wurde,

Villa ad
Gallinas.

1) Hauptpublication in den Mon. dell' Inst. VI. tav. 49—53 durch Eug. Peterfen.

2) Diejenigen dieser Gemälde, von denen sich Ruspi's Copien im Antiquarium zu München befinden, hat Jahn in den Abhdlgn. der k. bayr. Akad. d. Wissenschaften, Cl. I, Bd. VIII, 1858 S. 229 ff. veröffentlicht. Ueber die landschaftlich interessanten Gemälde aus einem Grabe der Vigna Sassi, welche von Secchi 1843 veröffentlicht worden, vgl. Wörmann: »Landschaft«, S. 333 ff.

durch ein wichtiges Gemälde aus, welches eine ganze Classe am trefflichsten repräsentirt. Es ist die große Darstellung eines üppigen Gartens, welche alle vier Wände des Saales füllt, so daß der Besucher selbst in einem prachtvollen Lustparke zu stehen glaubt¹⁾. Im vollen Gegensatze zu den Odysseelandschaften ist hier die Absicht eine zugleich realistische, nicht eine nur decorative. Ueber dem Sockel ist zunächst, als Vordergrund des Ganzen, ein von Stacketen eingefasster schmaler Rasenstreifen gemalt. Zwischen den Stacketen spazieren hühnerartige Vögel, sprießen Gras und Kräuter und blühen bunte Blumen; in nischenartigen Einbiegungen des Stacketes erheben sich die stattlichen Hauptbäume des Bildes, dunkle, energische Nadelhölzer, und an einer Seite ein Eichbaum, in dessen Zweigen ein reizendes Vogelneß angebracht ist. Den ganzen Hintergrund füllt ein dichter, anmuthiger Wald von Palmen und Fruchtbäumen der mannigfaltigsten Art, die sich, sehr charakteristisch gebildet, aus einem Unterholz von Rosensträuchern und anderen Blüthenbüschen erheben. Im fernsten Hintergrunde wachsen Cyressen. Die Horizontlinie ist hinter diesem blühenden und üppigen Dickicht als grüner Streifen angegeben. Darüber steigt der blaue Himmel empor. Menschliche Staffage ist nicht dargestellt, aber eine bunte Vogelwelt belebt den künstlichen Wald. Die Ausführung dieses Gemäldes ist, obgleich breit und flott, doch sehr naturalistisch, sorgfältig und gediegen. Da jener Maler *Ludius* (oder wie er hieß) nach Plinius diese Gattung erfunden, und da das in Rede stehende Gebäude der kaiserlichen Familie zur Zeit des Ludius angehört hat, so wäre es nicht unmöglich, daß, wie schon Brunn bemerkt hat, dieser Maler das Gemälde eigenhändig ausgeführt hätte. Es würde dann als einziges erhaltenes Gemälde, welches von der Hand eines durch die Schriftquellen bekannten Künstlers herrührte, von ganz besonderem Interesse sein. Aber beweisen läßt sich diese Hypothese nicht.

Gemälde-
ausgrabun-
gen auf dem
Palatin.

In der Stadt Rom selbst haben sich in den verschiedenen großen Thermen nur schwache Reste ihrer einstigen Gemälde erhalten; bedeutende Reste sind, von einzelem weniger Wichtigen abgesehen, hauptsächlich in den erst unter Napoleon III. auf dem Palatin ausgegrabenen Kaiserpalästen gefunden worden. Auf die Malereien der hier befindlichen, schon länger bekannten sogen. Bäder der Livia will ich nicht eingehen; ebensowenig auf einzelne Bildchen, die sich im Palaste des Caligula gefunden haben.

Haus der
Livia.

Vor allen Dingen zeigt das Haus der Livia in verschiedenen Sälen wohl-erhaltene und wichtige Malereien²⁾. Von den mythologischen Gemälden des größten Raumes dieses Hauses, des tablinum, enthält das eine die Darstellung der von Argos bewachten und von Hermes befreiten Io, die möglicherweise an die alte Darstellung des Nikias, jenes Zeitgenossen Alexanders des Großen, anknüpft (siehe oben S. 36); das andere zeigt eine echt hellenistische Scene, die den Eindruck einer großen mythologischen Landschaft macht. Es ist die Sage von der Liebe zwischen dem Kyklopen Polyphem und der schönen Meernymph Galatea. Von einem Eros gezügelt, steht

1) Theilweise publicirt in der Leipz. Illust. Ztg. vom 30. Nov. 1867.

2) Publicirt in der Revue archéologique XXI, Mai 1870. Photographien der Gemälde nach Aquarellen, zusammengebunden unter dem Titel: Plan et peintures de la maison paternelle de Tibère César.

der riesige Unhold bis an die Brust zwischen Klippen im Wasser. Galateia blickt sich spöttisch nach ihm um und reitet auf einem Seeperde davon. In einiger Entfernung tauchen zwei ihrer Gespielinnen erstaunt aus dem Wasser. Ein drittes überhöhtes Bild dieses Raumes zeigt eine römische Strafe. Hohe, mehrstöckige Häuser sind dargestellt; auf Balkonen und in Loggien sieht man verschiedene Staffagefiguren. Auf der Strafe selbst wandelt eine Frau mit einem Kinde. Kleinere Bilder desselben Raumes stellen genrehafte Szenen

Fig. 30. Religiöses Genrebild.

Wandgemälde vom Palatin in Rom. Nach einer Photographie.

aus dem Frauenleben dar. Das Triclinium dagegen weist zwei phantastische große Landschaften auf, deren Mittelpunkte kleine Heilighümer mit heiligen Bäumen auf schroffen Felsen bilden. Ein anderes Zimmer des Hauses der Livia zeigt recht interessante, wenngleich auf gelbem Grunde fast monochrom (mit braunen Schatten und weissen Lichtern) behandelte, langgestreckte aber niedrige Landschaftsfrühe, die uns ein ländliches Straßenleben des Alterthums mit reicher Staffage so anschaulich darstellen, wie keine Schilderungen der Schriftsteller. In den letzten Jahren sind an verschiedenen Stellen Roms von Neuem verschiedene Wandgemälde bloßgelegt worden, unter denen die Darstellungen

altitalischer Mythen in einem Grabe auf dem Esquilin die interessantesten zu sein scheinen ¹⁾.

Bedeutung
der
romischen
Wand-
gemälde.

So gewinnen wir durch die Betrachtung der Wandgemälde Roms mit einem Male eine ganz andere Illustration der Nachrichten der alten Schriftsteller über die Malerei, als wir sie aus den kleineren, früher besprochenen Werken gewinnen konnten. Wir stehen in der That einer vollständig frei entwickelten Malerei gegenüber, welche die Gesetze der Perspective mit Bewußtsein freilich nur bei geraden Frontansichten von architektonischen Gegenständen anwandte, bei allen complicirten Darstellungen aber sich einer oft ausreichenden Gefühlsperspective bediente, einer Malerei, welche die Regeln der Modellirung und der Licht- und Schattengebung mit voller Freiheit handhabte und welche sich mit großen figurenreichen Compositionen ebenso geschickt abzufinden wußte, wie mit zierlichen ornamentalen Einzelgestalten. Und wenn allen diesen Gemälden eine gewisse oberflächliche Leichtigkeit, eine nur auf momentane Wirkung berechnete routinirte Flüchtigkeit anhaftet, so müssen wir bedenken, daß wir es hier eben nicht mit den Meisterwerken berühmter Künstler, sondern nur mit mehr oder weniger handwerksmäßigen Erzeugnissen einer blühenden Kunstindustrie, durchweg mit Werken namenloser Arbeiter zu thun haben. Während doch selbst einige Vasenmaler sich für bedeutend genug hielten, ihren Namen ihren Gemälden beizusetzen, finden wir keinen Wandmaler, weder in Rom noch in Pompeji, der das gewagt hätte. Welche Vorbilder aber müssen diesen ehrsamten Decorationsmeistern zu Gebote gestanden haben, welche Traditionen müssen in ihren Werkstätten gehegt worden sein, welche Fülle eigenen künstlerischen Gefühls muß in ihnen gelebt haben, wenn die besten ihrer Werke, unter denen sich schablonenhafte Wiederholungen niemals finden, uns heute noch lebhaft zu fesseln vermögen, wenn erst in den späteren Jahrhunderten der Kaiserzeit, als es schon lange keine namhaften Kunstmaler mehr gegeben, ein Verfall auch dieser Wanddecorationsmalerei eintritt, der in primitive Rohheit ausartet!

C. UNTERITALISCHE WANDGEMÄLDE.

Griechische
Cultur in
Unteritalien.

Lange ehe die Römer den Hellenismus vollständig in sich aufgenommen hatten und lange ehe ganz Italien sich den Eroberern gebeugt hatte, war in den großen, als griechische Colonien gegründeten Küstenstädten Unteritaliens echthellenisches Leben zu Hause. Griechische Sprache, Kunst und Sitte wurden hier kaum weniger gepflegt, als im griechischen Mutterlande.

Daher sehen wir denn großartige Reste echt griechischer Tempelbauten nicht nur auf Sicilien, sondern auch auf dem Festlande, wie vor allen Dingen in Paestum, der alten Stadt Poseidonia, in unsere Tage hereinragen; und manches vorzügliche Werk griechischer Plastik ist an diesen Stätten wieder aufgefunden worden.

Die Malerei ist die vergänglichste der Künste. Reste von griechischen Wandmalereien sind in den eigentlichen großgriechischen Städten nur sehr spärlich wieder zum Vorschein gekommen. Doch muß hier einiger schöner

¹⁾ Bulletino dell' Istituto. 1876, p. 5 ff. — Mehreres im Bulletino della Commissione comunale di Roma.

Gemälde gedacht werden, die ebenfalls zu Paestum ausgegraben worden und im Museum zu Neapel aufbewahrt werden. (Fig. 31.) Auf weißem Grunde sind mit frischen Farben einfache, aber inhaltreiche Scenen dargestellt: Krieger, welche von der Schlacht heimkehren; die Weiber, welche sie empfangen und ihnen Erfrischungen darreichen; die daheimgebliebenen Landsleute der Sieger, welche diese festlich eingeholt haben und jetzt an ihre Arbeit zurückkehren. Unter den Kriegern fällt der bärtige Standartenträger, unter den waffenlosen Reitern ein Jüngling auf, der freudig auf feurigem Rosse dahinsprengt. Dafs wir es hier mit einer griechischen Kunst zu thun haben, läfst sich nicht beweisen, ist aber wahrscheinlich. Paestum verlor seine hellenische Selbständigkeit an die Lucaner, welche es im vierten Jahrhundert v. Chr. eroberten. Lucanisch und nicht griechisch sind daher auch die Kostüme der dargestellten Personen; auch die Profile sind nicht die reingriechischen, wenigstens nicht die idealgriechischen, sondern zeigen etwas von nationaler Individualität. Aber der Stil dieser Gemälde darf im Ganzen als ein so rein griechischer bezeichnet werden, wie er uns in anderen Wandgemälden nicht erhalten ist. Er steht an der Wende zur völlig freien Entwicklung, und es steht in der That nichts im Wege, anzunehmen, dafs es ein griechischer Künstler gewesen ist, welcher in Solde eines der lucanischen Eroberer diese Gemälde gemalt hat. Sie sind von einer innerlich lebendigen und äufserlich ruhigen Grazie, wie sie eben nur der griechischen Kunst eigenthümlich gewesen ist ¹⁾.

Wand-
gemälde von
Paestum.

Nachdem wir diese interessanten Proben alterthümlicher unteritalischer Malerei vorweg betrachtet, stehen wir hier im Uebrigen einem ziemlich gleichartigen, aufserordentlich umfangreichen Material gegenüber, nämlich den Wandgemälden der im Jahre 79 n. Chr. durch den Vesuv-Ausbruch verschütteten Städte Campaniens, Stabiae, Herculaneum und Pompeji. Diese seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts nach und nach der Welt zurückgegebenen Gemälde befinden sich theils losgebrochen im Museum von Neapel, in dessen unterem Stockwerk sie weite Säle füllen ²⁾ — theils noch an den Wänden, für die sie gemalt worden. In Stabiae, wo man schon lange aufgehört hat, Nachgrabungen zu machen, sind freilich keine Gemälde mehr an Ort und Stelle zu studiren; in Herculaneum, wo man anfangs die wichtigsten Funde machte, jetzt aber nur langsam weitergräbt, sind nur wenig Bilder noch an ihren Wänden zu finden. In Pompeji dagegen, dessen Ausgrabungen seit dem Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts der günstigen Terrainverhältnisse wegen ganz in den Vordergrund getreten sind, schmückt gegenwärtig wohl die Mehrzahl aller aus dem Alterthume erhaltenen Wandgemälde noch dieselben Wände, denen der Zimmermaler sie eingefügt.

Die Wand-
gemälde der
vom Vesuv
verschütteten
Städte.

Ihre Aus-
grabung und
Aufbewah-
rung.

Um die Katalogisirung, Gruppierung und kunstgeschichtliche wie künstlerische Würdigung dieses reichen Materials hat sich neuerdings W. Helbig die grössten Verdienste erworben ³⁾. In seinem Verzeichniss der campanischen

Ihre Kata-
logisirung.

1) Mon dell' Inst. 1865 Vol. VIII, tav. XXI (Helbig.)

2) Die Anzahl der in verschiedene Sammlungen Europas gelangten campanischen Wandgemälde ist eine so verschwindend kleine, dafs wir sie neben der in Unteritalien verbliebenen Masse nicht zu berücksichtigen brauchen.

3) W. Helbig: die Wandgemälde Campaniens, nebst einer Untersuchung über deren Technik von Otto Donner, Leipzig 1868. — W. Helbig: Untersuchungen über die campanische Wandmalerei,

Wandgemälde zählte dieser Gelehrte im Jahr 1867 bei der Vollendung seines Manuscriptes fast 2000 Nummern. Darin waren aber unzählige Bildchen von geringerer selbständiger Bedeutung, wie z. B. hunderte von kleinen Landschaftsbildchen nicht mit einbegriffen; und die in dem letzten Decennium rüstig fortgesetzten Ausgrabungen haben auch die selbständig zählbaren Nummern wieder um viele hunderte vermehrt. Unsere Aufgabe an dieser Stelle kann nur sein, dieses reiche Material von einigen allgemein wichtigen Seiten zu beleuchten.

Ihr
Gesamtkarakter.

Es kann zunächst nicht nachdrücklich genug betont werden, daß diese ganze Malerei nur eine decorative Stubenmalerei ist. Die Decoration der Innenräume war den alten Griechen von jeher eine Sache, die ihnen am

Fig. 31. Heimkehrende Krieger.

Wandgemälde aus Paestum. Nach Mon. dell' Inst. Vol. VIII, tav. 21.

Herzen lag. Ueber die Wanddecorationen in der altclassischen Zeit vor Alexander dem Großen sind wir jedoch, da keine Beispiele derselben erhalten sind, fast nur auf Vermuthungen angewiesen ¹⁾. Vor unsern Augen liegen nur spätere Arbeiten dieser Art; aber Rom, Herculaneum und Pompeji zeigen uns derartige, jedenfalls keinen früheren, als den hellenistischen Stil der Diadochenzeit repräsentirende Decorationen in großer Fülle. Geblendet von ihrem

Leipzig 1873. — Die frühere Literatur, einschliesslich der großen Publicationen, ist eine sehr reichhaltige. Hervorgehoben seien: *Le antichità d'Ercolano*, Napoli 1757—1792. Die der Malerei gewidmeten fünf Bände dieses großen Werkes der herculanischen Akademie sind: I, II, III, IV, VII. — *W. Zahn*: Die schönsten Ornamente und merkwürdigsten Gemälde aus Pompeji, Herculaneum und Stabia, Berlin 1828—1852. — *Ternite*: Wandgemälde aus Herculaneum und Pompeji, 1858 geschlossen. — *Kaul Rochette*: *Choix de peintures de Pompei*, Paris 1844 ff. — *Musco Borbonico*, Vol. I, 1824, bis Vol. XVI, 1857. — *W. Gell*: *Pompeiana*, London 1824 und 1832. — *Niccolini*: *Le case ed i monumenti di Pompei*, Neapel, seit 1854. — Neuere Werke: *Giornale degli scavi di Pompei*, Nuova Serie, Neapel, seit 1868. — *E. Prehn*: *Pompejanische Wanddecorationen*, Leipzig 1877.

¹⁾ Vgl. oben S. 39. Anm. 1.

Reichthum und ihrer Mannigfaltigkeit, vermochte man anfangs keine verschiedenen Entwicklungsphasen derselben zu unterscheiden. Alles schien freie Phantasie, Laune und Willkür. Erst neuerdings hat man, gestützt auf Vitruv's Nachricht über die Entwicklung der Wanddecorationen seit der Diadochenzeit, angefangen, verschiedene Stilepochen besonders in der pompejanischen Decorationsmalerei zu unterscheiden. Wir verdanken diese verdienstvollen Untersuchungen hauptsächlich A. Mau ¹⁾. In der campanischen Wandmalerei kann man nun zwar die Entwicklung von der Lockerung der streng structiven Wand-

Ihre historische Stil-entwicklung.

Fig. 32. Pompejanische Wandmalerei. Nach einer Photographie.

gliederung aufwärts bis zur streng architektonischen Gliederung kaum so deutlich erkennen, wie in der römischen (oben S. 109), aber man kann sie dafür noch weiter hinauf, bis zu den Phasen, mit deren Schilderung Vitruv beginnt, verfolgen. Für diese ganze Entwicklung bis zum Beginne der rohrtengelartigen Säulen, an denen Vitruv Anstoß nahm, muß auf die Bemerkungen im vorigen Capitel zurückverwiesen werden.

Aber auch innerhalb der hauptsächlich in Pompeji zu studirenden phantastisch-leichten Decorationsweise ist es gelungen, verschiedene Wandlungen nachzuweisen, die mit der Ersetzung der handfesteren gemalten Halbsäulen und Pilaster durch jene dünnen, haltlosen Stangen innerhalb eines architektonisch construirten Schema's der Gesamtdcoration beginnen, sich

Entwicklungsphasen der phantastischen Decorationsweise.

1) Giornale degli Scavi, 2. S. II, p. 386—395; 439—456. Bulletino dell' Istituto 1874, S. 141.

dann in einer Umgestaltung solcher candelaberartiger Scheinflützen in ein leichtes phantastisches, wie durch moderne Eisenconstruction gewonnenes Architekturgerüst, immer noch bei Aufrechterhaltung freier Hauptwandfelder, äufsern und endlich in eine Ueberwucherung der ganzen Wand mit willkürlichen architektonischen Gebilden dieser unmöglichen Art auslaufen. Doch scheint es gewagt, in allen diesen Wandlungen eine regelmässige chronologische Entwicklung nachweisen zu wollen. Weitaus die meisten der uns wegen ihrer Verbindung mit wirklichen figürlichen oder landschaftlichen Bildern näher angehenden Decorationen bewahren jedenfalls die structive Haupteintheilung der ganzen Wand, welche sich in horizontaler Richtung durch den meist dunklen Sockel, die lebhaft farbigen mittleren Hauptflächen und den helleren, oft weissen, oberen Fries, in verticaler Richtung aber durch jene die alten Pilaster ersetzenden phantastisch bemalten Streifen gliedert, welche besonders das mittlere Hauptstück in verschiedene mehr hohe als breite Wandfelder eintheilt. Die vorherrschenden Hauptfarben dieser Felder sind roth, gelb, schwarz und weifs, feltener blau und grün. Manche Häufer begnügen sich mit einer solchen bunten Feldereintheilung, wobei dann doch ornamentale Ränder und kleine figürliche oder pflanzliche Mittelverzierungen nicht zu fehlen pflegen. Am wichtigsten und eigenartigsten aber sind jene Architekturmalereien mit ihren dünnen, langen Säulenstangen, ihren Gesimsen, welche nichts tragen zu können scheinen und ihren geschweiften Zierrathen statt der Giebel, jene perspectivischen Gerüste ohne Anfang und Ende, welche doch mehr als ein grosses ornamentales Netz, denn als wirkliche architektonische Gliederung, die ganzen Wände bis auf die bald kleiner zusammengedrängten, bald gröfser bleibenden Hauptfelder umspannen. Die ganze Decorationsweise verhielt sich zu derjenigen, welche Vitruv als der guten alten Zeit angehörig bezeichnet, ähnlich etwa, wie das Rococo zur guten Hochrenaissance, und ohne den Tadel des römischen Baumeisters ganz ungerechtfertigt zu finden, werden wir von der reichen, nie schablonenhaften Phantasie, von der blendenden Farbenbracht, von der unverwüthlichen Anmuth, die sich in diesen Malereien ausdrückt, doch lebhaft angezogen werden.

Eigentliche
Gemälde.

Die eigentlichen Gemälde, die uns hier hauptsächlich zu beschäftigen haben, treten nun in die verschiedenartigste Beziehung zu dieser Gesamtdcoration, deren kleinere oder gröfsere Bestandtheile sie sind, und zunächst nach der Verschiedenheit dieser Zugehörigkeit lassen sie sich in verschiedene Gruppen eintheilen ¹⁾.

Art ihrer
Anbringung.

Ganze
Wände.

Als erste Gruppe mögen diejenigen Darstellungen genannt sein, welche Wandgemälde im eigentlichen Sinne des Wortes zu nennen sind, weil sie die ganzen Wände oder doch eine ganze Wand eines bestimmten Raumes bedecken und daher manchmal jene ganze constructive Wandeintheilung verdrängen. Nur landschaftliche Gegenstände sind auf diese Weise dargestellt, insbesondere grosse Parklandschaften, wie wir sie in der Villa ad Gallinas gefunden haben, wie sie aber auch in verschiedenen Räumen pompejanischer Häuser keine Seltenheit sind. Einen charakteristischen Schmuck bilden sie

1) Die Grundlage einer solchen Gruppierung hat abermals *H. Helbig* geschaffen, im Rhein. Mus. 1870, S. 202—216.

für die Kaltbäder-Säle der Thermen; aber auch an den Mauern der Hofgärten sehen wir sie mit Vorliebe dargestellt. Ihr Zweck ist offenbar, die Räume zu erweitern, die Wände durch eine anmuthige Täuschung fortzuschaffen und die freie Natur hereinzuholen in die engen Behausungen der Stadt. — Eine zweite Gruppe bilden große Wandgemälde, die doch nur Theile ganzer Wände einnehmen, sodafs, durch Pilafter getrennt, wenigstens seitwärts mehrere von ihnen neben einander angebracht sein können. Diese Bilder streben nicht in demselben Grade nach Illusion, wie die zuerst genannten. Nur wo sie, wie etwa im Triclinium jenes römischen Hauses auf dem Palatin, als eigentliche Ausblicke durch Fensteröffnungen der Wand charakterisirt erscheinen könnten, beabsichtigen auch sie wohl den Sinn des Bewohners anmuthig zu täuschen. Die landschaftlichen Gegenstände wiegen auch in dieser Gruppe noch vor. In ihr finden sich besonders jene »Seestädte im Freien vom reizendsten Aussehen und mit sehr geringen Kosten« deren Plinius als einer Erfindung des Römers Ludius gedenkt; in ihr ferner Jagdscenen und einsame Felfengegenden mit wilden Thieren, aber auch mythologische Darstellungen mit landschaftlich geräumigem Hintergrunde, wie Polyphem und Galatea in der sog. casa della caccia antica, Diana und Aktaion in der sog. casa di Sallustio und der verwundete Adonis in dem nach ihm benannten Hause. — Als eine dritte Gruppe mögen die Gemälde gelten, welche, wie Helbig ausgeführt hat, den Eindruck in die Wände eingelassener Tafelgemälde machen. Sie sind von mässiger Gröfse und, deutlich umrahmt, in der Regel in die Mitte der einzelnen farbigen Hauptwandfelder gesetzt. Ihrem Ursprung nach haben sie in der That für nachgeahmte Tafelgemälde zu gelten. Früher hatte man die berühmten Tafeln der grossen Meister wirklich in die Wände eingelassen. In Pompeji haben sich sogar Spuren davon gefunden, dafs selbst jene auf Stuccogrund gemalten tafelförmigen Bilder in einzelnen Fällen aus der Wand herausgeschnitten und in eine andere Wand wiedereingelassen wurden. In der Regel aber begnügte sich die Zeit, in welcher der gleichmäfsige decorativ-malerische Schmuck der Räume Mode war, damit, derartige Bilder an den Stellen, wo man vielleicht gute wirkliche Tafelgemälde hätte einlassen können, nachzumalen. In Wirklichkeit sind es auch den Gegenständen nach hauptsächlich flüchtige und oft beliebig veränderte Copien irgendwo vorhandener bekannter Tafelbilder, welche auf diese Weise eingefügt sind. Sie hauptsächlich enthalten daher jene zahlreichen mythologischen Figurenbilder, die der campanischen Wandmalerei ihr Hauptinteresse verleihen. — Die Gemälde einer vierten Gruppe erheben einen weit geringeren Anspruch auf selbständige Bedeutung. Sie geben sich selbst nur als zugehörige, untrennbare Bestandtheile der Decoration; sie gehören ganz direct zu jenem legeren gemalten Architekturgerüste, dem sie zwar ebenfalls als Täfelchen eingefügt erscheinen, ohne es jedoch zu einer anderen, als lediglich ornamentalen Wirkung zu bringen. Bald erscheinen sie wie ausgespannt zwischen hohen schlanken Scheinfäulen, bald wie vorgefetzt vor die Sockelbalustraden, bald wie aufgefetzt auf die Simse oder wie angehängt unter die Giebelchen der gemalten Architektur. Die Gegenstände, welche sie darstellen, machen als solche kaum Anspruch zu wirken. Es sind kleine Veduten, Naturbildchen, Stilleben u. s. w. Aber auch die gar nicht seltenen, wirklichen gröfseren Friese, die mit Vorliebe carikierte Darstellungen ägyptischen Lebens bringen, sind dieser Classe zuzu-

Getheilte
Wände.

Nachge-
ahmte
Tafel-
gemälde.

Ornamentale
Bildchen.

Isolirte
Gestalten.

zählen. — Als fünfte Gruppe können wir alle Bilder bezeichnen, die ohne Umrahmung, ja ohne zusammenhängenden Hintergrund, ganz isolirt der Gesamtdcoration eingefügt sind. Hierher gehören einerseits alle jene Figuren, die, wie die soeben besprochenen Täfelchen, unmittelbar als Schmuck, man könnte sagen, als ornamentale Staffage, jenes phantastischen Architekturgerüsts erscheinen, wo sie bald über einer Balustrade hinwegblicken, bald an den unmöglichsten Stellen auf einer hervorquellenden Pflanzenranke sich schaukeln, bald wie Nachtwandler hoch auf den Gesimsen einherzuwandeln scheinen. Oder

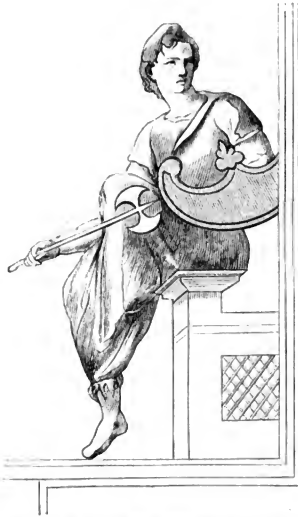

Fig. 33. Von einem Wandgemälde zu Pompeji.

sie öffnen eine in den leeren farbigen Wandgrund hineinführende Thüre oder kauern nachdenklich auf einer Treppenstufe des Luftschlosses. Bizarr genug wirken sie oft, stets aber zierlich und anmuthig. Aber nicht nur in dieser umrahmenden Scheinarchitektur findet man derartige isolirte Gestalten und kleinere Gruppen, sondern auch mitten in den so umrahmten Wandfeldern, wo sie, ganz von allem Zusammenhang losgelöst, als schwebende, schlanke Gestalten mit leicht wallenden Gewändern oder genial flüchtigen aber sicheren Conturen des Nackten von dem bunten Wandgrund sich abheben. Gestalten und kleinere Gruppen dieser Art sind massenhaft in Pompeji zu Tage getreten. Oft ist es schwer, diesen Jünglingen oder Jungfrauen besondere Namen zu geben. Oft aber kann man sie als Jahreszeiten oder als Mufen, Horen, Grazien oder als Satyrn und Bakchantinnen bezeichnen. Auch Kentauren, Tritonen und Halbthiere anderer Art sind in dieser Weise dargestellt, in welcher die Phantasie einen

unbegrenzten Spielraum hat. Auffallend aber ist, daß selbst landschaftliche Darstellungen oft genug ohne Umrahmung, ohne vollen Zusammenhang des Hintergrundes, ohne Himmel, trotzdem aber nicht ohne perspectivische Absicht von dem überall in sie hinein durchscheinenden rothen, gelben, schwarzen oder weissen Wandgrund sich abheben.

Sie dargestellt
Gegenstände.

Dieser großen Mannichfaltigkeit der ornamentalen oder decorativen Stellung der einzelnen campanischen Wandbilder entspricht eine nicht minder reiche Mannichfaltigkeit der dargestellten Gegenstände. Auch hier können wir ganz im Allgemeinen sagen, daß Alles dargestellt worden, was die Phantasie erfunden oder die Sage überliefert hatte, oder was das tägliche Leben vor Augen führte, und die landschaftliche Natur an freundlichen Reizen darbot. Einen

bestimmten Charakter wird man diesem Stoffgebiete aber doch zuschreiben können; dafs die Wahl ohne Unterscheidung geschehen wäre, läfst sich nicht behaupten.

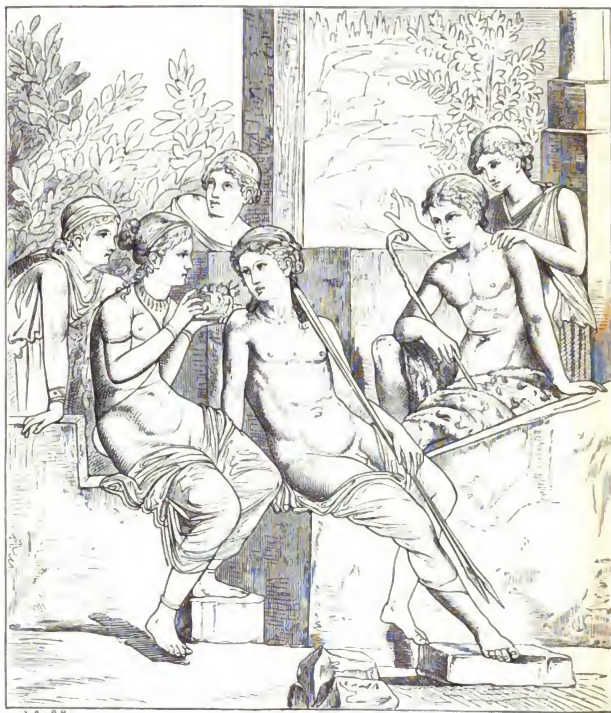
Die uninteressantesten Bilder dieser Gattung sind die eigentlichen Cultus-Cultusbilder, darstellungen, die Sacralbilder, welche ebenso wie manche unserer katholischen

Fig. 34. Thronende Demeter. Pompejanisches Gemälde. Neapel.

Heiligenbilder an Straßenecken u. s. w. angebracht sind, aber auch von ebenso rohen Händen ausgeführt zu sein pflegen; so jene Göttervereine, unter denen an einer Straßenecke Pompeji's alle zwölf Götter vorkommen, oder einzelne Gottheiten, unter denen in der Handelsstadt Pompeji erklärlicher Weise Mercurius eine Hauptrolle spielt. Jupiter, Minerva, Venus, Mars waren bis vor kurzem in dieser Weise nur je einmal dargestellt gefunden worden, Mercur aber zwölfmal. Ferner gehören hierher die über gemalten oder wirklichen Götter.

Altären oder in kleinen Kapellchen innerhalb der Privatwohnungen für den Hauscultus gemalten Laren-, Penaten- und Genienbilder. Die Genien des Ortes werden oft durch Schlangen symbolisirt, die auf den Altar zuziehens.

AA + BB.

Fig. 35. Das Eroteneest.
Wandgemälde aus Pompeji. Nach einer Photographie.

Wie alle diese Bilder gar nicht des künstlerischen Schmuckes wegen, sondern nur aus religiösen Gründen gemalt worden, so haben sie auch in der That keinen Kunstwerth und verschwinden unter der Masse der übrigen, welche doch als Kunstwerke, wenn auch nur als Gegenstände des Kunsthandwerks, der Zimmerdecoreateure gedacht und geschaffen sind.

Unter diesen letzteren nehmen in manchen Beziehungen doch die wirklichen grösseren Figurencompositionen, welche einen Gegenstand der Mythologie oder der Geschichte, meist in jener Form der nachgeahmten Tafelgemälde darstellen, die erste Stelle ein. Auffallend ist es, daß wirkliche Historienbilder, wie doch die Mosaik der Alexander Schlacht, unter diesen Wandgemälden gar nicht oder so gut wie gar nicht vorkommen. Das Bild, in welchem man Scipio und Sophonisbe zu erkennen glaubt (Helbig's Verzeichniß No. 1385) steht isolirt da und dürfte eben deshalb ebenfowohl anders erklärt werden. Selbst der römische Mythos vom Aeneas, wie er in Virgil's Aeneide bereits ausgebildet vorlag, als die Mehrzahl dieser Gemälde in dem von Römern bewohnten Pompeji geschaffen wurde, läßt sich nur auf einer verschwindend kleinen Anzahl von Gemälden erkennen. Helbig zählt ihrer in seinem Kataloge nur fünf auf, und selbst diese sind nicht alle mit völliger Sicherheit erklärt. Alle übrigen, nach hunderten zählenden Historienbilder der campanischen Wandmalerei gehören dem griechischen Mythos, theils den Göttergeschichten, theils der Heldenfage der Griechen, an. Die Kreise fast aller Hauptgötter sind vertreten. Das berühmteste Gemälde aus dem Kreise des höchsten Gottes ist die Darstellung von Zeus heiliger Hochzeit, welche in der Casa del poeta zu Pompeji gefunden wurde und im Museum von Neapel aufbewahrt wird ¹⁾. Nur wenige der unteritalischen Wandgemälde sind von so feierlicher Würde und so heiligem Ernste durchdrungen, wie dieses. Vielmehr wiegen, entsprechend dem leichtlebigen Charakter des Orts und der Zeit, welche diese Malereien entstehen sahen, im Ganzen die weichen, sinnlichen Stoffe vor. Daher sind aus dem Mythos des Zeus im Uebrigen auch vorzugsweise dessen Liebesabenteuer geschildert; oder es sind doch die Heroinen, welche der himmlische Vater mit seiner Liebe beglückt hatte, wie Danae, Leda, Europa, Io im Banne ihres Schicksals dargestellt. Von den übrigen Göttern werden dieser ganzen Richtung gemäß die Vertreter des heiteren Lebensgenusses, Apollon, Aphrodite, Bakchos besonders bevorzugt. Apollon erscheint fast stets als Kitharapfeiler, einige Male aber auch als Sehrgott, und eine große Anzahl von Bildern beschäftigt sich mit den Liebesverhältnissen dieses Gottes. Aphrodite, die Liebesgöttin, welche sogar unter dem Namen der Venus Pompejana als Schutzgöttin der erotisch empfindenden Stadt in besonderer Gestalt verehrt und abgebildet wurde, spielt ebenfalls eine sehr wichtige Rolle in der campanischen Malerei. Bald erscheint sie sich schmückend, bald fährt sie, die Schaumgeborne, auf einer Muschel oder auf dem Rücken eines Seethiers über die blaue Fläche des Meeres dahin. Ihre Vereinigung mit Ares, dem Kriegsgotte, ist in fast zwei Dutzend Gemälden abgebildet, und ihr Abenteuer mit Adonis hat zu nicht weniger den Stoff geliefert. Eros selbst, der kleine Flügelgott, ihr Sohn und Begleiter, ist geradezu unzählige Male dargestellt. Im Sinne der nachalexandrinischen Zeit hat sich bereits die Vervielfältigung dieses Gottes zu Erosen, zu Amoretten, in beliebiger Anzahl vollzogen, und oft sind solche kleine Liebesgötter in drollig und farskatisch erfundenen genrehaften Situationen dargestellt. Gerechtes Aufsehen hat seiner Zeit z. B. das in Stabiae gefundene Gemälde des Erosenverkaufs im Neapler Museum erregt; ebenso das pompejanische Erosenest (Fig. 35).

Große
Figuren-
bilder.Geschicht-
liche Dar-
stellungen.Mythologi-
sche Dar-
stellungen.Götter-
mythen.Heiterkeit
ihres
Charakters.

1) Helbig, Wandgemälde, No. 114. — Museo Borbonico II, 59.

— Dionysos erscheint in der campanischen Wandmalerei durchweg in seiner späteren, jugendlichen Gestalt. Unter seinen Mythen gehört die Geschichte seiner Heimholung der von Theseus auf Naxos verlassenen Ariadne zu den Lieblingsgegenständen der campanischen Künstler. Sein Thiasos aber, die

Fig. 36. Das Paris-Urtheil.
Pompejanisches Wandgemälde. Nach einer Photographie.

Silene, Satyrn und Bakchantinnen, kommen natürlich in allen denkbaren Gestaltungen, Stellungen und Lebenslagen vor: sinnlichen und burlesken, manchmal auch ernsteren. Von den untergeordneten Gottheiten sind dem entsprechend Selene und Endymion, Polyphem und Galateia Lieblingsstoffe. Der ausländischen Religion sind besonders eine Reihe ägyptischer Darstellungen entnommen

Der Cultus der ägyptischen Göttin Isis, welche damals in Pompeji ihren eigenen Tempel besaß, hatte die Phantasie jener Zeit mächtig gefesselt.

Dieselben Rücksichten, welche für die Wahl der Göttermynthen maßgebend gewesen, haben auch die Auswahl der Heldenfagen beeinflusst. Aus dem epischen Cyklus finden sich kaum Darstellungen der blutigen Kämpfe vor Troja. Dagegen gehört das Urtheil des Paris (Fig. 36) in mannichfaltigen

Heroen-
mythen.

Fig. 37. Laokoon, Pompejanisches Wandgemälde. Nach Blümmner.

Variationen zu den bevorzugten Stoffen. Achilleus ist hauptsächlich in seinen Jugendjahren dargestellt; seine Erziehung durch den Kentauren Cheiron, wahrscheinlich einer Marmorgruppe nachgebildet, ist in verschiedenen Exemplaren erhalten, noch öfter seine Entdeckung auf der Insel Skyros unter den Töchtern des Lykomedes. Die Entlassung der Chryseis, die Entführung der Briseis und das Opfer der Iphigeneia aber haben sich mit jener Hochzeit des Zeus in einem und demselben Hause gefunden, welches man des auffallenden Ernstes und der Schönheit dieser großen Compositionen wegen das Haus des Dichters

(casa del poeta) genannt hat. Auch eine Darstellung des Laokoon und der Schlangen ist kürzlich aufgedeckt worden (Fig. 37). Von den alten Helden war im Uebrigen Herakles viel zu populär, als daß er irgendwo hätte fehlen dürfen. Einige seiner Heldenthaten finden sich denn auch in verschiedenen campanischen Wandgemälden verewigt. Manche andere Stoffe sind dagegen offenbar der Tragödie entlehnt. Hierher gehören die Darstellungen der Medeia, wie sie im Begriff ist, ihre Kinder zu tödten, der Phaidra und des Hippolyt, der Schleifung der Dirke durch den Stier, der Niobiden und andere. Phrixos und Helle auf dem Widder im Meere reihen sich dem an, und Narkissos, welcher sich in sein eigenes, aus den Wellen zurückgeworfenes Bild verliebt, war natürlich ein jener Zeitrichtung ganz entsprechender Gegenstand.

Genrebilder.

Römisch-
campani-
sches
Genre.

Hellenisti-
sches
Genre.

Leicht erklärlicher Weise schloß die Malerei, welche ihre Gegenstände dem täglichen Leben entlehnte, sich dieser heiter-gefelligen Richtung in ausgesprochener Weise an. Die campanischen Genrebilder können wir mit Helbig in zwei Hauptclassen eintheilen, deren eine als hellenistisches, deren zweite als römisch-campanisches Genre zu bezeichnen ist. Die letzteren verhalten sich zu den ersteren ähnlich wie jene Sacralbilder zu den übrigen Historienbildern. Sie sind meist von roher Hand in unmittelbar praktischer Beziehung zu den Räumen gemalt, in denen sie angebracht sind, so daß sie hie und da als eine Art Aushängeschild zu betrachten, nicht aber dem höheren Kunsthandwerk, geschweige denn der wirklichen Kunst, zuzuzählen sind. So finden sich Kneipfesen in den Wirthshäusern, Tuchwalker bei ihrer Arbeit in deren Fabrikgebäude, obscene Bilder im Bordelle von Pompeji dargestellt. Die Tracht ist in diesen Bildern des römisch-campanischen Genre's diejenige des damaligen Lebens. Niemals findet sich hier die ideale griechische Nacktheit. Unter den Gegenständen ist das banausische Element am stärksten vertreten: Handwerker in ihren verschiedenen Beschäftigungen, Scenen aus dem Reit- und Fuhrwesen, Scenen vom Forum, Brodverkäufer, Fischhändler, Lastträger, Seiltänzer, alles derb realistisch aufgefaßt und meist gemein und unbeholfen dargestellt. Hierher gehören denn auch die Darstellungen aus dem brutalen Gladiatorenleben, welche besonders am Podium des Amphitheaters, aber auch an verschiedenen anderen Stellen Pompeji's dargestellt wurden. Ganz anders verhält es sich mit dem hellenistischen Genre, dem viele der anmuthigsten Darstellungen der campanischen Wandmalerei angehören. Seine Stoffe sind weniger unmittelbar dem wirklichen Leben, als dem Leben, wie es in der Phantasie des Künstlers existirte, entnommen. Eine gewisse Idealität spricht sich in allen diesen Darstellungen aus, welche, weit entfernt von der Derbheit mancher niederländischen Genremaler des 17. Jahrhunderts, den Zufälligkeiten der nackten Wirklichkeit entrückt werden. Ideale Principien der Composition und der Formengebung, zu denen z. B. die Einführung der Nacktheit in Fällen gehört, wo sie im Leben nicht vorkommen würde, verklären diese Scenen zu hoher Anmuth. Es ist eine schlichte, naive Schönheit über sie ausgegossen, welche den besser gemalten Originalen, deren Nachbildungen wir vor uns haben, einen unvergleichlichen Zauber verliehen haben muß. Hauptsächlich sind es Scenen aus dem Frauenleben, dem Jünglingsleben und dem Kinderleben. Charakteristisch genug spielen aber jene in der griechischen Vasenmalerei häufigen Abbildungen von nackten Jünglingen in den Uebungen des Gymnasiums und

der Ringschule hier gar keine Rolle mehr. Eine weichere, schlaffere Zeit spiegelt sich in diesen Scenen wieder. Da sitzt z. B. eine Frau in Liebesgedanken versunken, und Eros lehnt sich an ihren Schenkel; oder zwei Frauen sind in freundschaftlicher Unterhaltung begriffen; oder ein Mädchen malt oder muscirt. Auch Toilettenscenen werden nicht vergessen. Jünglinge und Mädchen sind beim festlichen Gelage vereinigt; oder es werden uns geradezu Liebes-scenen von mehr oder weniger leichtfertigen Charakter vorgesührt. Auch Gruppen von Dichtern und Schauspielern sind vielfach dieser Classe zuzurechnen, sowie die eigentlichen Bühnenscenen und ein besonders hübsches, vom feinsten

Fig. 38. Aeneas auf der Flucht. Caricatur.
Campanisches Wandgemälde. Nach den *Pitture d'Ercolano*.

hellenistischen Geiste durchhautes Concertstück. Endlich würden hier manche jener kleinen schwebenden Gruppen und selbst Einzelgestalten anzureihen sein, die zu dem Schönsten gehören, was die campanische Malerei hervorgebracht.

Die Caricatur, für welche der Sinn der Alten, die sie in Vasen und Zeichnungen gepflegt hatten, von je her lebendig war, fehlt auch in der campanischen Wandmalerei nicht. Meist wird sie in scherzhafte, beziehungsvolle Darstellungen aus dem Thierleben gekleidet. Hierher gehört z. B. die Caricatur auf Aeneas, wie er, seinen Sohn Ascanius an der Hand, seinen Vater Anchises auf der Schulter aus Troja rettet. Affen vertreten die Stelle der alten Helden. (Fig. 38.)

Wie wir übrigens schon den Schriftstellern entnommen haben, daß die Malerei der Alten nach der Zeit Alexanders des Großen sich keineswegs auf figurliche Scenen beschränkte, so sehen wir auch in der campanischen Wandmalerei allen bisher besprochenen Darstellungen gegenüber Landschaften, Thierstücke und eigentliche Stillleben in großer Anzahl erhalten.

Landschaften.

Was die Landschaften betrifft, so sind dieselben so zahlreich vorhanden, daß schon Winckelmann aussprach, «die meisten der herculanischen Gemälde» stellten «Landschaften, Häfen, Lusthäuser, Wälder, Fischereien und Ansichten» dar. Wenn sie sich heute auch nicht mehr in der Mehrzahl befinden, so bilden sie doch einen außerordentlich großen Bestandtheil des gesammten Vorraths. Schon in der römischen Wandmalerei, deren Parklandschaft von Prima Porta und deren Odyssseelandschaften vom Esquilin zu den bedeutendsten erhaltenen Werken gehörten, ja, schon in den Mosaiken sahen wir dieselbe Erscheinung. Anstatt anzunehmen, wie man früher wohl that, die Alten hätten sich überhaupt um die Landschaft nicht bekümmert, sind wir also in der Lage, nachzuweisen, daß wenigstens in der ersten Kaiserzeit landschaftliche Darstellungen zu den allerbeliebtesten gehört haben.

Wenn nun auch die landschaftlichen Motive, die in diesen Bildern zur Anschauung gebracht werden, außerordentlich mannichfaltig sind, so läßt sich im Allgemeinen auch in dieser Gattung doch ein bestimmter, ebenfalls auf das Leichte, Heitere, Anmuthige gerichteter Charakter deutlich erkennen. Nicht die einsame, wilde, grobsartige Natur wird hier dargestellt, sondern, abgesehen von einigen mit wilden Thieren bevölkerten Einöden, die der Thiere wegen gewählt sind, zeigen diese Landschaften stets deutliche Spuren der menschlichen Cultur. Die Heiligthümer im Freien, von dem einfachen, mit Weihgeschenken behängten heiligen Baume bis zu großen Tempelbezirken, vor denen der Rinderhirt seine Herde weidet, sind voll idyllischen Friedens dargestellt. Dorflandschaften mit breiten, bevölkerten, durch Statuen geschmückten Straßen wechseln mit städtischen Veduten ab. Die Städte sind meist von der Seeseite aufgenommen, und von den belebten Uferstraßen sieht man Hafendämme in das von Schiffen und Böten wimmelnde Meer hinausgebaut. Die Villen, welche hart am Meeresstrande sich rings an dem Golfe von Neapel erheben, kommen anmuthig charakteristisch zur Anschauung. Die schon erwähnten Gartenlandschaften waren so in der Mode, daß eine Zeit lang jeder die Mauer seines Gartens mit einer solchen geschmückt zu haben scheint. Ueber alle diese Bilder wölbt sich ein gleichmäßiger blauer Himmel. Wolken und besondere Beleuchtungseffekte werden vermieden, aber Licht- und Schattenseiten sind an den einzelnen Gegenständen energisch unterschieden und die Schlag Schatten deutlich angegeben. Daß bestimmte Gegenden individuell wiedergegeben seien, läßt sich nicht beweisen. Es ist das höchstens bei einer doch nicht der landschaftlichen Wirkung wegen erfundenen Ansicht des Platzes vor dem pompejanischen Amphitheater der Fall, welche eine rohe, um griechisches Formengefühl unbekümmerte, doch realistisch ausführende Hand zeigt. Wohl aber spiegelt sich im Allgemeinen die unteritalische Landschaft, besonders die Küstenlandschaft mit allen Baulichkeiten, welche menschliche Industrie, Prachtliebe und Frömmigkeit hier errichtet hatten, mit dem ganzen fröhlichen Menschentreiben, welches wir noch heute in jenen Gegenden im Freien sich bewegen sehen, in großen, etwas conventionellen, aber klaren Zügen wieder.

Mythologische Staffage.

Zu den interessantesten und schönsten Landschaften gehören übrigens auch hier diejenigen mit mythologischer Staffage. Die Mythen, welche besonders oft in solcher Weise landschaftlich dargestellt werden, sind das Parisurtheil, die Befreiung der Andromeda, der Sturz des Ikaros, die Schleifung der Dirke u. s. w.,

alles Mythen natürlich, in deren poetischer Gestaltung bereits der landschaftliche Hintergrund eine Rolle spielt. Wenn nun auch der Mythos den Vorgang meist an eine bestimmte Gegend wies, so schuf doch der Maler, der dieselbe

Fig. 39. Landschaft.

Pompejanisches Wandgemälde. Nach einer Aquarell-Copie.

nur in den seltensten Fällen wirklich gesehen haben konnte, die Landschaft ganz nach eigener Phantasie, meist zu dem Vorgange passend, obwohl er sich auch nicht selten aus decorativen Rücksichten, die weiter unten erörtert werden sollen, verleiten liefs, eine minder charakteristische Landschaft zu wählen.

Unter den Stillebendarstellungen endlich finden wir alles, was das 17. Stilleben.

Jahrhundert in der Art dargestellt hat: Kuchenbedürfnisse jeder Art, Fische und Fleisch, todtcs und lebendiges Geflügel, Hummer, Krebse, Muscheln, Früchte in reichster Auswahl, Blumen und Blätter, Gefäße und Geräthe jeder Gestalt, durchsichtige Gläser, wie auch die Schriftquellen sie für die spätere griechische Malerei bezeugen, Kannen und Töpfe, aber auch Schmuckkästen, Schriftrollen und allerlei Schreibmaterial, Masken, Opfergeräthe und ähnliche Dinge. Wo die ihrer selbst wegen gemalten Gegenstände aufhören und die reinen Ornamente anfangen, läßt sich nicht bestimmen.

Kunsthistori-
sche Stellung
der campani-
schen Wand-
malerei.

Zeit-
bestimmung.

Fragen wir nun nach der kunsthistorischen Stellung dieser ganzen bunten und inhaltreichen Wandmalerei, so werden wir zunächst die Zeit ihrer Ausfuhrung festzustellen haben. Für alle drei verschütteten Städte haben wir in dem Datum des verhängnißvollen Vesuvausbruchs eine feste Grenze. Keines dieser campanischen Wandgemälde kann jünger sein, als das Jahr 79 n. Chr., für Pompeji können wir den Zeitraum aber auch rückwärts mit einiger Sicherheit bestimmen. Die ältesten Wanddecorationen gehören etwa dem Jahre 78 vor unserer Zeitrechnung an. Die meisten aber müssen viel später entstanden sein; denn fünfzehn Jahre vor seiner gänzlichen Verschüttung, im Jahre 63, erlitt Pompeji schon einmal eine gründliche Zerstörung durch ein Erdbeben. Daher ist es wahrscheinlich, daß die Mehrzahl aller erhaltenen Wandgemälde Pompeji's dem Neubau der Stadt nach diesem Jahre angehört. Für die Gemälde Herculaneums und Stabiae's kann das natürlich nicht maßgebend sein. Der stilistischen Specialuntersuchung mag es gelingen, hier bestimmtere Altersabstufungen festzusetzen. Einstweilen ist diese Untersuchung aber nicht weit genug gediehen, um wesentliche Folgerungen zuzulassen.

Die aus-
führenden
Maler.

Campanische Kunsthandwerker haben diese Gemälde ausgeführt. Daß sie selbst sich nicht für Künstler hielten, zeigt sich darin, daß auch hier keiner gewagt, sein Werk mit seinem Namen zu bezeichnen. Einige dieser Decorateure waren aber sehr geschickte Arbeiter, deren Werke von echter Kunst nicht weit entfernt sind; die meisten haben mittelmäßige Tapezirmalerei geliefert; manche haben es nur zu rohen Schmierereien zu bringen verstanden. Wenn man in Pompeji nur drei bis vier veredelte Hände hat unterscheiden wollen, so ist das sicher zu wenig.

Entstehung
der
Vorbilder.

Ihr helleni-
stischer
Charakter.

Ob diese Arbeiter griechischer, römischer oder oskischer Herkunft gewesen, können wir nicht sagen. An einigen wenigen Bildern haben sich griechische Inschriften gefunden. Der Geist, in dem sie gearbeitet, ist aber gewiß der hellenistische. Die guten Gemälde haben als Nachbildungen griechischer Originale zu gelten. Aber wie es nur bei ganz wenigen gelungen ist, sie mit einiger Wahrscheinlichkeit auf Originale bekannter Meister zurückzuführen, so hat man auch nur bei wenigen wahrscheinlich gemacht, daß ihre Vorbilder einer älteren Zeit, als der Zeit Alexanders, angehört haben könnten. Vielmehr zeigen die meisten Gemälde ihren Gegenständen und ihrer Auffassung nach den Charakter der hellenistischen Diadochenzeit. Wenn z. B. ein Gemälde, wie das der von Argos bewachten und von Hermes befreiten Io nicht nur in Pompeji, sondern auch in Rom gefunden worden, so ist damit bewiesen, daß ein gemeinsames Original beiden zu Grunde gelegen. Aber auch innerhalb der campanischen Städte finden sich viele Bilder oft wiederholt, jedoch mit größeren oder geringeren Abweichungen, an denen man sieht, daß der rou-

tinirte Maler keinen allzugroßen Respect vor den Originalen hatte, sondern mit denselben, die er auch kaum selbst gesehen hatte, ganz nach Laune und nach seinem decorativen Bedürfniss schaltete. Vielleicht haben wir auch hier Musterbücher und Vorlagen anzunehmen, welche in den Werkstätten von Hand zu Hand gingen.

Uebrigens werden jene Figuren und Täfelchen, welche untrennbare Bestandtheile der damals modernsten gemalten Architekturgerüste bilden, auch ihrer Erfindung nach noch der Kaiserzeit angehören, und die Landschaften, unter denen sich Wiederholungen fast niemals finden, können, abgesehen von einigen wenigen, nur als Gattungen, und auch das nur theilweise, Nachbildungen hellenistischer Vorbilder sein. Dafs die einzelnen Bilder und Bildchen dieser Art in Campanien erfunden worden, beweist schon ihr Anschluß an die dortige Küstenscenerie.

Es ist möglich, dafs die Decorations-Werkstätten von Rom und Unteritalien in der Regel von Griechen geleitet wurden. Jedenfalls stehen aber der Masse der hellenistisch empfundenen Decorationsmalereien mit allen ihren Einzelgemalten jene römisch-campanischen Sacralbilder, jene Genrebilder, die wir als römisch-campanisches Genre bezeichnet haben, und Veduten, wie jenes Amphitheaterbild, so schroff in Auffassung und Formengebung gegenüber, dafs schon aus dieser Gegenüberstellung sich ein klar ausgesprochener Gegensatz zwischen der einheimischen römisch-campanischen und der hellenistischen Malerei in den unteritalischen Städten zur Kaiserzeit ergibt. Dieser Gegensatz ist zugleich derjenige zwischen dem einfachen Handwerke und dem höheren Kunstgewerbe.

Durch welche Technik diese Malereien, die den Jahrtausenden getrotzt haben, auf die Wände gebannt waren, ist eine viel erörterte Frage. Ob Frescomalerei, Wachsmalerei, Harzmalerei, Temperamalerei oder ein gemischtes Verfahren, darüber sind Streitschriften über Streitschriften gewechselt worden. Durch den eingehenden Aufsatz von Otto Donner, der Helbig's Verzeichniss der campanischen Wandgemälde als Einleitung beigegeben ist, wurde die Klärung der Frage wesentlich gefördert. Ausser der Harzmalerei ist auch die Wachsmalerei definitiv aus diesem Kreise verbannt. Donner selbst hält die Technik der campanischen Wandmalerei so gut wie ausschliesslich für gutes Fresco: sowohl die Gründe als die darüber gemalten, dick darauffitzenden und abspringenden Farben der dargestellten Gegenstände. Da aber nach wie vor Künstler, die selbst Techniker sind, angesichts der Werke verschiedener Ansicht bleiben, ist die Entscheidung schwer. Auch wir möchten der Frescotechnik weitaus den wichtigsten Antheil an der campanischen Wandmalerei zuschreiben, doch nicht einen ganz so umfangreichen, wie Donner. Dafs jene körperhaft pastos aufstehenden und, wenn sie abspringen, den farbigen Wandgrund wieder unbedeckt zeigenden Farben mit einem anderen Bindemittel auf die bereits getrocknete Malerei des Grundes aufgetragen, erscheint uns wahrscheinlicher. Wenn man übrigens die Jahrtausenden trotzende Dauerhaftigkeit dieser Malereien hervorhebt, so möge man bedenken, dafs die meisten derselben, wenigstens in Pompeji, wahrscheinlich erst kurz vor der Vernichtung der Städte gemalt, dafs sehr viele in ganz zerstörtem Zustande wieder ausgegraben worden sind und dafs die meisten, nachdem man sie ihrer schützenden Hülle beraubt,

Ausnahmen.

Die Technik der campanischen Wandgemälde.

jetzt sehr rasch verblaffen und schwinden, wenn sie nicht durch besondere Vorichtsmafsregeln geschützt werden.

Ihr Kunst-
werth.

Fragen wir endlich nach dem Kunstwerth aller dieser Bilder vom Standpunkt der heutigen Kritik aus, so haben wir mit unserer wiederholten Betonung ihres handwerksmäfsigen und decorativen Charakters und der sehr verschiedenen Güte ihrer Ausführung innerhalb dieser Grenzen die Antwort darauf eigentlich schon gegeben.

Die grösste unmittelbare Befriedigung werden uns die einzelnen, oft schwebenden Gestalten und Gruppen gewähren, welche sich ohne geschlossenen Hintergrund von den farbigen Wandflächen abheben. Reine Formen und anmuthige Motive wirken hier ohne Beimischung störender Elemente. Der von Haus aus mehr plastische Sinn der Alten hatte hier nur bis zu einem gewissen Grade nöthig, sich mit den malerischen Errungenschaften der Zeit von Apollodoros bis Apelles abzufinden.

In den Bildern mit geschlossenem Hintergrunde und malerischer Composition wirken augenscheinliche Verstösse gegen die Perspective, schlechte Verkürzungen, rohe Hintergründe, ungenügende Vertheilung von Licht und Schatten nicht selten störend. Die Kraft des Kunsthandwerkers reichte nicht aus, die gröfseren Gemälde in diesem malerischen Sinne technisch zu vertiefen.

Gleichwohl gewähren uns gerade die grofsen römischen und campanischen Wandgemälde eine Vorstellung von der technischen Vollendung der antiken Malerei. Was in ihnen an perspectivischen Versuchen, an Verkürzungen, an Licht- und Schattenwirkungen sich erhalten hat, so schwach wie es manchmal erscheint, genügt doch zu dem Beweise, dafs die Fortschritte der höheren Kunstmalerei auf diesen Gebieten sehr bedeutende gewesen sein müssen, bedeutender sogar, als wir uns, wären wir lediglich auf die Schriftquellen angewiesen, vielleicht für berechtigt halten würden, anzunehmen.

Ihre Beur-
theilung
nach decorativen Rück-
sichten.

Betrachten wir die erhaltenen Wandgemälde nun aber als das, als was sie lediglich betrachtet sein wollen, als Bestandtheile gröfserer bunter Decorationsflächen, so werden wir ihnen von diesem Standpunkte aus nicht nur einen viel unbefangeneren Genufs abgewinnen, sondern wir werden manches anscheinend Conventiönelle ihrer Composition, wie ihrer Farbengebung jetzt erst verstehen und würdigen lernen.

Gegenstücke.

Was zunächst die Compositionen anbelangt, so ist bei dieser Gelegenheit auf die besondere Beziehung aufmerksam zu machen, in welche die Gemälde verschiedener Wände desselben Raumes als Gegenstücke zu einander gesetzt sind. Ad. Trendelenburg hat diese wichtigen und folgenreichen Beziehungen erst vor Kurzem klar gestellt ¹⁾. Wohl sind nicht selten und besonders in den vornehmsten Häusern die verschiedenen, meist gleichgrofsen und an derselben Stelle der verschiedenen Wände angebrachten Gegenstücke durch ihren Inhalt als solche charakterisirt, indem verschiedene Scenen desselben Mythos oder gleiche Momente verschiedener, aber verwandter Sagen oder Gruppen, welche dieselbe Idee in anderer Version wiederholen, dargestellt sind, wie das in der Kunst aller Zeiten und Völker vorkommt; noch weit öfter aber — und das ist dieser antiken Wanddecoration eigenthümlich — werden die Gegenstücke

1) Archäologische Zeitung, 1876, S. 1 ff; S. 79 ff.

aus rein äußeren Gründen zu solchen gemacht, besonders der äußern Aehnlichkeit der Composition wegen, sei es, daß der landschaftliche Hintergrund einen ähnlichen Zug der Linien aufwies, sei es, daß die Anzahl oder die Haltung oder die Bekleidung der Figuren einen ähnlichen Eindruck hervorrief. In so hohem Grade verlangte das Auge der Alten nach einer gewissen Responion und Symmetrie in Darstellungen, welche sich zunächst als Wanddecorationen kennzeichneten; ja, diesem rein decorativen Bedürfnis zu Liebe wurden nicht selten Scenen in Landschaften versetzt, die gar nicht in solchen zu spielen hatten, oder bekannte Bilder um einzelne Figuren vermehrt oder verringert, nur um sie dem Gegenstück in diesem äußeren Eindruck gleich zu machen. Trendelenburg's Nachweis ist in der That folgenreich für die Beurtheilung der antiken Wandgemälde, weil sie die Gesetzmäßigkeit mancher der auffallendsten Abweichungen bei der Darstellung derselben Gegenstände beweist, Abweichungen, deren Ursprung man bisher der Laune, der Willkür oder der Unkenntnis der Decorationsmaler zugeschrieben hatte.

Was sodann die Farbengebung betrifft, so war auch in dieser Beziehung die harmonische Gesamterscheinung dem Maler die Hauptsache. Der Stimmung des Ganzen mußte jede Einzelheit sich unterordnen. Daher mußte vor allen Dingen jedes einzelne Gemälde zu der Farbe des Wandgrundes stimmen, von dem es sich abhob. Einem wirklichen Meisterwerke der Tafelmalerei zu Liebe muß man selbstverständlich die Farbe der Wand, an welcher es aufgehängt oder in die es eingelassen werden soll, so einrichten, daß sie zu ihm stimmt. Hier aber, wo das Gemälde nur als Schmuck der Wand erscheint, verstand sich das Umgekehrte eigentlich von selbst. Je nachdem das betreffende Wandfeld roth, gelb, blau, grün, schwarz oder weiß erscheint, mußte auch das Colorit des Gemäldes anders gestimmt werden, wenn es nicht herausfallen sollte. Auf schwarzem und weißem Grunde herrschten erklärlicher Weise die reinsten Naturfarben vor. Auf den farbigen Gründen ist es oft geradezu bewundernswerth, wie geschickt, manchmal mit instinctiver Beobachtung von optischen Gesetzen, welche die moderne Farbenlehre entdeckt hat, der Künstler den Ton seines Bildes coloristisch zu stilisiren gewußt hat. Besonders die Hintergründe wurden schon diesem Princip zu Liebe sehr einfach gehalten. Oft erscheinen die Gemälde fast monochrom, grau in grau, blau in blau oder braun in braun gemalt; ebenso oft sind sie es wirklich, machen dann aber innerhalb der Farbenstimmung der ganzen Wand noch einen fast farbigen Eindruck.

Decorative
Farben-
stimmung.

Mag man den ganzen Stil dieser leichten Zimmermalerei nun mit Vitruv verurtheilen, oder mag man ein offenes Auge für seine Anmuth und farbige Pracht mitbringen, jedenfalls wird man nicht läugnen können, daß die einzelnen Bilder, was auch ihre Bedeutung an sich sein mag, dem Ganzen mit großem decorativen Geschicke eingefügt sind.

Suchen wir schliesslich die Resultate unserer Betrachtung der erhaltenen Reste griechisch-römischer Malerei mit den Ergebnissen der Schriftquellen über

Schluss-
folgerungen.

diesen Gegenstand zu vereinigen, so stehen wir einem überaus reichen und glänzenden Gesamtbilde gegenüber. Die Verdienste, welche die Griechen sich, wie in allen Künsten, so insbesondere auch auf dem Gebiete der Malerei erworben haben, können, wie wir das voraus bemerkt, kaum hoch genug angeschlagen werden. In das hellste Licht treten sie zumal, wenn wir sie mit den malerischen Leistungen der orientalischen Völker vergleichen.

Maßstab. Als Maßstab der Vollendung, den die Malerei erreicht hat, werden wir, abgesehen von den höheren geistigen Eigenschaften, die eine vollendete Malerei mit einer vollendeten Plastik theilt, den Grad der Richtigkeit gelten lassen, mit der es ihr gelingt, ein Stück der sichtbaren Welt der Erscheinungen mit dem vollen Scheine der Wirklichkeit auf die Fläche zu bannen. Formen und Farben wollen dabei, wie sie sich auf der Netzhaut eines normalen Auges in gleicher Bedeutung widerspiegeln, gleichmäßig zur Geltung kommen. Die Gesetze der Linear-, wie der Luft- oder Farbenperspective wollen mit vollem Bewusstsein richtig gehandhabt sein. Das Schönste, was die Natur bietet oder bieten könnte, muß ebenso schön und ergreifend von der begrenzten, farbig leuchtenden Fläche uns entgegenstrahlen.

Eine Malerei in diesem vollen Sinne des Wortes haben die orientalischen Völker nicht gekannt. Die Architektur und die Plastik haben sie ihrem Wesen nach ergründet und richtig angewandt. In der Malerei aber haben sie nur versuchend umhergetappt und es zu wirklich innerlich und äußerlich einheitlichen Darstellungen, zur perspectivisch und coloristisch richtigen Wiedergabe eines Theiles der Außenwelt auf der Wand oder der Tafel nicht gebracht. Dem Genius der Hellenen war es vorbehalten, hier bahnbrechend aufzutreten.

Entwicklungsgang. Die Schriftquellen, wie die erhaltenen Werke, bezeugen, daß auch die griechische Malerei kindlich primitiv anfing, silhouettenhaft, farblos, ohne Ahnung der Kräfte, die in ihr schlummerten. Aber allmählich erwachten diese Kräfte. Eine Entdeckung nach der anderen wurde gemacht, eine Schwierigkeit nach der anderen überwunden. Schon Polygnotos stand auf einer Höhe der Flächendarstellung, welche vor ihm von keinem Meister seines Volkes der Erde erreicht worden war. Bei den orientalischen Völkern war die Kunst vom Handwerk nicht getrennt gewesen. Namenlos gingen die Meister zu Grabe. Jetzt erst, im freien Griechenland, wuchsen die Künstler empor zu weltberühmten und weltbeseigenden Größen. Polygnotos war wohl der erste Maler, der auf dieser Höhe stand. Eine wirklich malerische Malerei war auch die seine freilich noch nicht. Perspective und Licht und Schatten und natürliche Farbenwirkungen waren, wenn überhaupt, so doch erst in primitiven Anfängen vorhanden. Aber bald nach ihm wurden sie entdeckt, nahmen sie Besitz von der Malerei. Ein Problem nach dem anderen wurde gelöst. Apelles stand auf der höchsten Höhe der malerischen Technik, welche den Griechen erreichbar war, und wenn wir die Nachrichten der Schriftsteller mit den malerischsten der erhaltenen Wandgemälde, die doch nur mehr oder minder rohe Tapezierarbeit repräsentiren, vergleichen, so werden wir nicht zweifeln, daß die griechische Malerei nunmehr wirklich im Stande war, ihren Flächendarstellungen den Schein der lebendigen Natur zu verleihen.

Grenzen. Es ist freilich wahrscheinlich, daß die schwierigeren Probleme einer allseitig richtigen Perspective, wie sie das 15. Jahrhundert entdeckt, von den Griechen

auch jetzt noch nicht völlig gelöst worden waren. Aber die Künstler wählten Motive, bei denen diese schwierigeren Probleme weniger in Betracht kamen, und ihr Gefühl ersetzte sicher in vielen Fällen die bewusste Kenntniss. Wenn wir auf handwerksmäsig flüchtigen Reproductionen die Perspective zwar niemals völlig richtig, aber doch oft annähernd richtig angewandt sehen, so dürfen wir Apelles und seinen Zeitgenossen wohl zutrauen, daß ihr Gefühl, wo ihre Kenntnisse nicht ausreichten, sie noch richtiger und schöner geleitet.

Es ist ferner augenfällig, wie schon Helbig mit Recht hervorgehoben, daß den Griechen der Sinn für die Reize des atmosphärischen Lebens, die in der modernen Malerei oft eine Hauptrolle spielen, niemals völlig aufgegangen. Die verschiedenen Stimmungen, die durch die verschiedene Dichtigkeit des atmosphärischen Dufkreises, durch die am Himmel heraufziehenden Wetterwolken, durch den verschiedenen Stand der Sonne, durch wechselnde Beleuchtungseffekte jeder Art erzielt werden, diese Stimmungen, die wir am ersten geneigt sind, mit Stimmungen unseres Gemüthes zu identificiren, sind ihnen jedenfalls nur in geringerem Maße zum Bewußtsein gekommen oder sympathisch gewesen, als uns. In der Regel nahmen sie den Horizont nach unseren Begriffen ungewöhnlich hoch an und vertheilten die verschiedenen Gegenstände bei gleichmäsig klarer Luft in der weiten Fläche. Die pompejanische Wandmalerei hat freilich unzweifelhaft einige Bilder mit rother Abendbeleuchtung aufzuweisen; aber man muß hier im einzelnen Falle vorsichtig sein, nicht für atmosphärische Stimmung zu nehmen, was nur ein besonderer Effect der decorativen Farbenstimmung in dem erwähnten Sinne ist. Uebrigens konnte dieser Mangel oder diese Einseitigkeit hauptsächlich nur in der Landschaftsmalerei fühlbar werden und mußte für die meisten großen Figurendarstellungen ohne Einfluß bleiben.

Wir dürfen uns nach allem Gefagten das Verhältniß der griechischen Malerei zur modernen seit dem 16. Jahrhundert etwa so vorstellen, daß uns bei einer ganzen Reihe der bedeutendsten Darstellungen der größten griechischen Maler, wenn uns vergönnt wäre, sie zu betrachten, gar keine technischen Verflöße auffallen würden, daß wir sie vielmehr ohne Bedenken dem Vollendetsten aller Zeiten und Völker an die Seite setzen würden. Bei Darstellungen einiger Arten würden uns dagegen doch vielleicht einige perspectivische Unbeholfenheiten und coloristische Schwächen auffallen; und die altgriechischen Maler, wenn sie manche der vollendetsten Werke der neueren Malerei sehen könnten, würden sicher anerkennen, daß wir, wenn wir einige ihre Leistungen an Stil- und Schönheitsgefühl auch kaum erreicht, doch in der malerischen Auffassung der Natur und in der technisch völlig correcten Wiedergabe auf der Fläche Fortschritte gemacht, die ihnen unbekannt geblieben, Gebiete eröffnet haben, die ihnen verschlossen gewesen.

Verhältniß
zur moder-
nen Malerei.

Der hohe Ruhm, zum ersten Male eine wirklich so zu nennende Malerei geschaffen zu haben, wird den Griechen trotzdem nicht wieder bestritten werden können. Sie haben sich insofern um die Malerei fast noch verdienter gemacht, als um die anderen Künste, in denen ihre Leistungen weniger etwas ganz Neues als vielmehr das Schönste schufen, was auf der vorhandenen Grundlage geschaffen werden konnte.

Aber die Errungenschaften der großen griechischen Malerei geriethen allmählich in Verfall und Vergessenheit. Die Kunst verknöcherte oder wurde zum gemeinen Handwerk. Mehr als anderthalb Jahrtausende mußten über unseren Erdball dahingehen, bis der ersten griechischen Blüthezeit der Malerei eine ebenbürtige zweite Blüthezeit folgte, welche freilich in ihren reinsten Leistungen gerade dem erneuten Studium der Antike keinen kleinen Theil ihrer Herrlichkeit verdankt.

II.
DIE MALEREI
DES MITTELALTERS UND DER NEUZEIT.

VON
ALFRED WOLTMANN.

ERSTES BUCH.

DIE ALTCHRISTLICHE MALEREI.

ERSTER ABSCHNITT.

Die Katakomben.

Die altchristliche Kunst ist in ihren Anfängen von der antiken Kunst nicht verschieden. Technik, Naturauffassung, Formgefühl sind dieselben, die einzigen Unterschiede, die sich geltend machen, sind gegenständlicher Art, da die Kunst neuen religiösen Vorstellungen zum Ausdruck zu dienen hat. Aber selbst in dieser Beziehung wird der Zusammenhang mit dem classischen Alterthum nur allmählich und zunächst nur theilweise gelöst ¹⁾.

Das Christenthum stellte sich aber anders zur Kunst, als das classische Alterthum es gethan hatte. Ihm widersprach seinem Wesen nach die Bilderverehrung der antiken Religionen, erst durch heidnische Einflüsse drang dieselbe allmählich in den christlichen Cultus wieder ein. Anfangs hatte das Christenthum, wie es bei seinem Ursprung aus dem Judenthum nicht anders sein konnte, überhaupt kein Kunstbedürfnis, in vielen Kreisen blieb die Abneigung gegen bildliche Verfinnlichung, der namentlich ein Kirchenlehrer wie Tertullian Ausdruck gab, die Opposition gegen den Bilderreichthum des Heidenthums bestehen. Aber im Ganzen konnte diese Einseitigkeit nicht herrschend bleiben, nachdem das Christenthum über die jüdischen Kreise längst hinausgetreten, von classisch gebildeten Griechen und Römern angenommen war. Es konnte sich dem Kunstbedürfnis der gebildeten Welt nicht mehr entziehen. Von der Abneigung gegen Bilder, welche der Verehrung dienten, wurde namentlich die künstlerische Raumdecoration nicht betroffen, und während daher die freie Plastik im Christenthum zunächst keinen Boden fand,

1) *Besio*, Roma sotterranea, 1634. — *Bullettino di archeologia cristiana*, Roma 1863 ff. — *Gio. Batt. de Rossi*, La Roma sotterranea cristiana, 3 Bde. Rom 1864–1877. 4te. — *J. Spencer Northcote* and *W. R. Brownlow*, Roma Sotterranea, London 1869, deutsche Bearbeitung von *Fr. X. Kraus*, Freiburg 1873. — Schöne, doch nicht streng zuverlässige Abbildungen bei *Louis Perret*, Catacombes de Rome, Paris 1851–1855, 6 Bde. fol. — Für diesen Abschnitt wie für die folgenden: *Schmause*, Gesch. der bildenden Künste, 2. Aufl., 3. Bd. Düsseldorf 1869; *Kugler*, Handbuch der Geschichte der Malerei seit Constantin dem Großen, 2. Aufl., 1847 (die 3. ist unbrauchbar). — *Seroux d'Agincourt*, Histoire de l'art par les monumens, 6 Bde. fol. Paris 1811–1823, deutsch von *A. F. von Quast*, Berlin 1840 (wichtig, trotz des Ungenügenden der Abbildungen); *P. Raffaele Garucci*, Storia dell' arte cristiana nei primi otto secoli della chiesa, Prato 1874 ff. 4 Bde, die Katakomben im zweiten, (unkritisch aber reich illustriert).

zwar Werke profanen Charakters in christlicher Zeit schuf, aber zu religiösen Aufgaben nicht verwendet werden konnte, wurde die Malerei zu rein decorativen Arbeiten herangezogen, in denen sich nach und nach ein eigenthümlich christlicher Inhalt zur Geltung bringt.

Boden der
alt-
christlichen
Kunst.

Ihren Boden hatte die altchristliche Kunst im ganzen Umfang des römischen Reiches, überall wo christliche Gemeinden entstanden waren, vorzugsweise in den größeren Städten, wo überhaupt die Kunstproduction lebhaft fortdauerte, und in den Gemeinden die Anzahl gesellschaftlich höher stehender, gebildeter und daher kunstliebender Mitglieder größer war. Provinzielle und locale Unterschiede ordnen sich zunächst dem einheitlichen Gesamtcharakter der Kunst ebenso unter, wie in der Kunst der römischen Kaiserzeit überhaupt, die Formsprache ist überall dieselbe, mag auch die Höhe der künstlerischen Leistungsfähigkeit an einzelnen Orten größer, an anderen geringer sein. In erster Reihe stand natürlich Rom, die Hauptstadt des Reiches, die Erbin der Cultur von drei Welttheilen. Während die Kunst des Alterthums hier trotz ihres Verfalls noch immer glänzende Schöpfungen, öffentliche Gebäude im größten Umfang und von äußerster Pracht, kostbare Denkmäler und Bildsäulen entstehen liefs, regte sich hier schon im Stillen die christliche Kunst in ihren bescheidenen Anfängen, die wir heut nur noch in Rom zusammenhängend verfolgen können, und zwar zunächst in unterirdischer Existenz. Von allen vorangegangenen Culturepochen, und so auch von dieser, geben uns die Gräber das treueste und vollkommenste Bild; in ihnen ist geborgen und erhalten geblieben, was über der Erde zu Grunde ging.

Coemeterien
oder
Katakomben.

Der Name »Katakomben« für die unterirdischen Coemeterien oder Friedhöfe der alten Christen ist zunächst nur eine Ortsbezeichnung; coemeterium ad catacumbas hiefs der Friedhof des heiligen Sebastian bei Rom, und von diesem wurde die Bezeichnung später eine allgemeine.

Auch in Zeiten, in denen die Religion der Christen nicht mehr des Schutzes theilhaftig war, den das Judenthum im römischen Reiche genofs, sondern mit Mißtrauen angesehen und verfolgt wurde, genossen die Begräbnisstätten der Christen den vollen gesetzlichen Schutz, welchen die Pietät der römischen Gesinnung dem Grabe überhaupt gesichert hatte. Die Coemeterien, Eigenthum einzelner christlicher Familien oder besonderer Begräbnisgesellschaften, die sich nach dem Beispiel römischer Funeral-Collegien gebildet hatten, konnten öffentlich angelegt werden, die Bestattung innerhalb derselben, die Feier bestimmter Gedenktage in ihnen waren ungehindert. Innerhalb der alten Ringmauern des Servius Tullius war die Bestattung gesetzlich unterlagt, also hatten auch die Christen aufserhalb derselben ihre Coemeterien anzulegen, und da sie ihre Todten nicht nach dem bei den Römern überwiegenden Brauche zu verbrennen, sondern nach jüdischer Gewohnheit zu beerdigen pfl egten, benutzten sie die Bodenbeschaffenheit der Umgebung Roms und wählten diese unterirdischen Grabesstätten, errichteten aber zunächst auf denselben Capellen und ansehnliche Eingänge, die sich keineswegs dem Blick der Oeffentlichkeit entzogen. Erst als ein Edict Valerians im Jahre 257 die religiösen Versammlungen an diesen Stätten unterlagte, und als die Verfolgung nicht immer vor ihnen Halt machte, stellte sich das Bedürfnis, sie zu verheimlichen, heraus. Nach der Anerkennung des Christenthums unter Constantin kamen die alten Coemeterien immer mehr aus

dem Gebrauche, nun aber wurden sie durch Jahrhunderte noch Stätten der Wallfahrt und der Verehrung. Seit dem 9. Jahrhundert aber, nachdem die Sucht nach Reliquien ihre fortgesetzte Plünderung herbeigeführt hatte, geriethen sie in Vernachlässigung und Vergessenheit, bis endlich am Ende des 16. Jahrhunderts die Wiederentdeckung der »Roma Sotterranea« begann, und damals die Forschungen Bosio's, dann seit Ende des vorigen Jahrhunderts die wesentlich auf die Geschichte der Malerei gerichteten Studien Seroux d'Agincourt's, heute die planvollen Untersuchungen de Rossi's uns ihre Kenntniß erschlossen. Diese Coemeterien sind die einzigen Stätten, an denen wir bis gegen Ende des 4. Jahrhunderts Ueberreste christlicher Malerei finden. Aber nur solche frühere Malereien in ihnen können uns hier beschäftigen. Was spätere Jahrhunderte dann noch hinzugethan haben, ist für uns unwichtig, denn diese Epochen können besser nach ihren Denkmälern über der Erde beurtheilt werden.

Für die Geschichte der Malerei sind unter den Coemeterien der ersten Jahrhunderte namentlich das der Priscilla an der Via Salaria, das der Domitilla oder der Heiligen Nereus und Achilles an der Via Ardeatina, dann das des Praetextatus an der Via Appia am wichtigsten. Die umfangreichste aller Katakomben ist das zu Ende des 2. Jahrhunderts angelegte Coemeterium des heiligen Callistus, dem des Praetextatus gegenüber. In der Nähe liegen die erwähnten Katakomben des heiligen Sebastian. Endlich ist das Coemeterium der heiligen Agnes am entgegengesetzten Ende der Stadt, an der Via Nomentana, vorzugsweise beachtenswerth. Außerhalb Roms kommen dann namentlich noch die Katakomben des heiligen Januarius in Neapel¹⁾ und die zu Alexandrien²⁾ in Frage.

Coemeterien
in Rom.

außerhalb
Roms.

Die engen, labyrinthischen Gänge der Coemeterien, in den frühesten regelmäßiger, in den späteren noch schmaler und in Windungen angelegt und durch verschiedene Stockwerke unter der Erde fortgeführt, mit ihren Reihen von Loculi oder Grabstellen in den Wänden, öffnen sich ab und zu in annähernd quadrate, aus dem Tuff gehauene Grabkammern (Cubicula), von denen oft zwei einander gegenüberliegen oder mehrere zusammenstoßen. Diese sind die Stätten der malerischen Decoration. Ganz im Sinne des Alterthums sind auch die christlichen Gräber Wohnungen der Todten und als solche Abbilder von den Wohnungen der Lebenden. Wie in den christlichen Gräbern allerlei Gerathe, Schmuck- und Toilettengegenstände, Münzen, Kinderspielzeug gefunden worden sind, die nach dem Brauche des Alterthums dem Verstorbenen aus dem irdischen Leben in das neue Dasein mitgegeben wurden, so empfingen auch die Grabkammern der Coemeterien nach antikem Vorbilde eine malerische Decoration, die dem Schmuck des häuslichen Gemaches entsprach.

Anlage.

Gerade in den ältesten Coemeterien entfaltet sich oft eine rein decorative Malerei, die sich von antiker handwerklicher Ausschmückung nicht unterscheiden läßt. Leichtes Weingerank mit Ercoten schmückt eine Decke im ältesten Theile des Coemeteriums der Domitilla, und ebenda kommen auch noch Reste von Landschaften als Wandschmuck vor. In der sogenannten Krypta quadrata

Reine
Decoration.

1) *Victor Schultz*, Die Katakomben von San Gennaro dei Poveri in Neapel. Eine kunsthistorische Studie. Mit 10 lithographirten Tafeln. Jena 1877.

2) *C. Weicker*, im *Bullettino* III (1865) S. 57, mit Bemerkungen von Rossi S. 61, 73.

des Praetextatus-Coemeteriums, die nicht aus dem Tuff gehauen, sondern regelmäßig gewölbt und von hohem Alterthum ist, enthalten die vier Felder der Decke nur Rosen, Asten, Weinreben und Lorbeerzweige, von Vögeln belebt, also Pflanzen, die wahrscheinlich den vier Jahreszeiten entsprechen, und in den unteren Streifen entsprechende Genrescenen: Blumenpflücken, Schnitter bei ihrer Arbeit, Weinlese und Olivenernte. Der Vorraum der ersten Katakombe zu Neapel enthält bei reizender Feldertheilung der Decke zwei flatternde Tauben mit einem Oelblattgewinde im runden Mittelschilde und ringsum schlanke Gazellen, springende Panther, Seepferdchen, Vasen mit Rosen und Vögel, die sich auf Zweigen wiegen. Auch in der Folge bleiben nicht nur Delphine, Vögel, Masken als decorativer Apparat erhalten, sondern es mischen sich sogar Motive aus der classischen Mythologie, Tritonen, kleine geflügelte Genien, unbefangen unter das Blattwerk des Ornamentes. Daneben fügen sich dann erst allmählich Bilder und Gestalten christlichen Inhaltes ein.

Symbol.

Mit den ältesten christlichen Symbolen, wie sie auf Grabplatten, Geräthen, Sarkophagen eingeritzt, plastisch, aufgemalt vorkommen, dem Monogramm

Christi , dem T, der ältesten Form des Kreuz-Symbol, dem Schiffe als Sinnbild der Kirche, dem Fisch, der durch das Buchstabenpiel des Wortes *ΙΧΘΥΣ* an Christus erinnern soll, hat die Geschichte der Malerei nichts zu thun. Das ist lediglich eine Bilderschrift, welche den Mitgliedern der Gemeinde verständlich war, sie an Grundbegriffe ihrer Heilslehre erinnerte. Aber wenn die Taube als Sinnbild der Christenseele angewendet wird, das Lamm mit der Siegesfahne als Symbol Christi, Lämmer in der Mehrzahl als Darstellung der Apostel oder der christlichen Gemeinde erscheinen, wenn der Pfau an die Unsterblichkeit, der Hirsch am Quell an die christliche Heilssehnsucht erinnert, so kommt doch in diesen Bildern neben der religiösen Bedeutung oft auch die decorative und malerische Wirkung in Frage; die antike Vorliebe für die Darstellung des Thierlebens dauert in ihnen fort. Jedenfalls waren solche Thierbilder nach classischen Mustern gebräuchlich, ehe es der christlichen Anschauung gefiel einen besonderen Sinn in ihnen zu suchen.

Orpheus.

Daneben treten dann auch schon andere Sinnbilder auf, die wirklich bildmäßige Form gewonnen haben und malerische Motive gewähren, und gerade diese sind zunächst rein aus dem Bilderkreise des classischen Alterthums entlehnt; so vor allen die beiden immer wiederkehrenden Darstellungen des Orpheus und des guten Hirten, welche als Sinnbilder Christi erscheinen. Orpheus sitzt, in antiker Tracht, mit der phrygischen Mütze, auf einem Felsen und schlägt die Leier, während wilde oder zahme Thiere, besonders Löwen ihm zu Füssen ruhen (vgl. Fig. 43), und erscheint so als eine Hindeutung auf die zwingende Macht der christlichen Lehre¹⁾. Der Hirt, der das Lamm auf den Schultern trägt, ist eine Anspielung auf Christi Gleichniß vom guten Hirten, hat aber seine unmittelbaren Vorbilder in antiken Darstellungen, in genrehaften Hirtenfiguren, wie wir sie auch in pompejanischen Wandbildern

Guter Hirt.

1) Diese Bedeutung wird bestritten von F. W. Unger (*Ersch u. Gruber*, I. Serie, Bd. 84 S. 382), der die Bilder auf orphische Mysterien zurückführt und sie derselben Geistesströmung zuschreibt, der die unechten Schriften des Orpheus und ihre verflochten Weissagungen des Christenthums entfrangen.

wiederfinden, in den Statuen des Widderträgers Hermes als Schutzgottes der Herden, zu denen auch eine der für christlich gehaltenen Statuen im Lateran gehört. Aber in diesem Falle wirkte nur das Formelle des Vorbildes, ohne daß ein mythologischer Zusammenhang befanden hätte. Der Hirt erscheint

Fig. 40. Der gute Hirt. Coemeterium S. Agnese. Nach Perret.

in solchen Bildern als eine gefällige Jünglingsfigur in ländlicher Tracht, gewöhnlich mit der Syrinx, ihm zu Füßen Hirtenstab, Milcheimer, vielleicht auch Lämmer (Fig. 40 aus S. Agnese). Zur häufigen Wiederkehr solcher Motive trug wahrscheinlich auch ihre Anmuth bei, die sie zur decorativen Verwendung geeignet machte. Wie ferner Darstellungen des Gastmahls in antiken Gräbern ^{Gastmahl.}

und auf Sarkophagen vorkommen, so treten Bilder ähnlichen Gegenstandes in altchristlichen Wandmalereien als Hindeutungen auf die Seligkeit des himmlischen Freudenmahles. Ein rein aus dem Leben gegriffenes Bild, der **Fischer**, deutet, in Erinnerung an Christi Gleichniß von den Menschenfischern, auf die Apostel hin.

Dann finden wir aber auch Gestalten, die wirklich der christlichen Lehre **Christus**, angehören, und vor allen wurde Christus nicht bloß sinnbildlich angedeutet, sondern bildlich hingestellt. Mochte auch ein Theil der älteren Kirchenväter an der Vorstellung festhalten, daß er auf Erden in unansehnlicher Knechtsgestalt erschienen sei, so war die Kunst doch noch zu classisch gebildet, um sich in solche Auffassung finden zu können. Wie ihr kein Bild des historischen Jesus bekannt war, so hatte sie auch keine Absicht, ein solches zu geben, sondern ging darauf aus, seine Göttlichkeit zu verfinnlichen. So schuf sie einen jugendlichen, bartlosen Idealtypus des Heilandes, der sich verwandten Götter- und Heroentypen der classischen Mythologie nähert. In dieser Gestalt, mit kurzem Haar, erscheint Christus bei der Erweckung des Lazarus und bei andern Wundern. Ein abweichender Typus, der sich in der Folge durch die mittelalterliche Kunst fortsetzt, kommt zwar nicht auf Wandgemälden der Coemeterien, wohl aber auf den dort gefundenen Goldgläsern, die wir später noch erwähnen werden, vor ¹⁾: er ist ebenfalls jugendlich und bartlos dargestellt aber mit langem Haar, das ihm bis auf die Schultern wallt und vorn, glatt und geradlinig geschnitten, in die Stirn hängt. In der Folge wird der bärtige Typus des Heilandes häufiger, den wir aber in den Kunstwerken der Oberwelt, den frühesten Mosaiken, besser und in ursprünglicherer Form, als in den Katakomben, kennen lernen werden.

Maria, Maria erscheint als römische Matrone und zwar zunächst gewöhnlich als „*orans*“, mit betend erhobenen Händen. Eine ähnliche Gestalt kann aber auch als Personification der Kirche vorkommen, Lämmer zu ihren Füßen, so daß sie dem guten Hirten entspricht. In der Folge wird Maria auch sitzend, das Kind im Schoße, dargestellt, aber auch dann erhebt sie mitunter noch betend die Hände, ohne das Kind festzuhalten, wie auf einem Bilde des Agnes-Coemeteriums. Im antiken Philosophentypus, ohne besondere Attribute, er-

Apostel, scheinen die Apostel, besonders Petrus und Paulus. Für diese beiden bilden sich bald Typen heraus, die in einem gewissen Gegenfatze zu einander stehen. Kirchliche Kunstschriftsteller haben hierin eine bestimmte, auf wirklichen Bildnissen beruhende Ueberlieferung über ihre Physiognomie vermuthet. Die Untersuchung der Monumente lehrt dagegen, woher die Typen stammen. Die berühmte eiserne Statue des heiligen Petrus in der Peterskirche, der Gegenstand gläubiger Verehrung, die in Jahrhunderten seinen Fuß durch ihre Küsse abgeschliffen hat, in Wahrheit aber eine auf Petrus umgestempelte antike Consulstatue, zeigt das krause Haar und den kurzgeschorenen Vollbart, was dann für Petrus beibehalten wurde, während man Paulus, in einfachem Gegenfatze, mit schlichtem Haar und langem Barte darzustellen pflegte. Ungefähr ähnlich, auch **Propheten**, im Philosophentypus des Alterthums, mit Schriftrollen, werden die Propheten abgebildet.

Tracht, Die Bekleidung der heiligen Gestalten ist die römische Tunica mit umge-

1) *Garuci*, Vetri ornati Taf. 18 f.

worfenem Pallium; die bloßen Füße tragen Sandalen. Die einfachere Philosphentracht, nur das Pallium, das eine Seite des Oberkörpers nackt läßt, tritt nur vereinzelt in frühen Bildern auf. Erst seit dem 4. Jahrhundert umgibt der Glorienfchein oder Nimbus, für den ebenfalls antike Vorbilder maßgebend sind ¹⁾, das Haupt Christi, später auch der Heiligen; in den Nimbus des Heilands wird dann gewöhnlich das Kreuz eingezeichnet.

Nimbus.

Die Auswahl der Scenen aus dem Alten und dem Neuen Testament, in welchen die Gestalten der christlichen Ueberlieferung auftreten, ist eine beschränkte; die eigentlich malerischen Motive in diesen Gegenständen sind noch nicht entdeckt, die Malerei verfährt nicht episch, nur symbolisch, will nicht Handlungen und Vorgänge veranschaulichen, sondern nur den christlichen Sinn auf bestimmte Vorstellungen der Heilslehre, auf Grundbegriffe der Religion, besonders aber auf die Wohlthaten der Sacramente hinweisen. Das Leiden des Herrn, das in späteren Jahrhunderten der Hauptgegenstand christlicher Kunst ist, wird nicht dargestellt, und besonders kommt vor dem 7. Jahrhundert kein Bild des Gekreuzigten vor. Die Abneigung gegen die Darstellung von Martern ist ein Nachhall classischer Empfindung, der es widersprach, den Gott im Momente der Erniedrigung und der schimpflichsten Todesstrafe zu zeigen. Christus wird in seiner überirdischen Macht, in seinem Wandel auf Erden und besonders in seinem Wundern dargestellt. Da weist dann der Gichtbrüchige, der geheilt sein Bett davonträgt, auf die reinigende Macht der Taufe, die Erweckung des Lazarus auf die Erlösung und den Sieg über den Tod, die Brodvermehrung oder das Weinwunder zu Cana auf das Sacrament der Eucharistie hin. Auch die Momente aus dem Alten Testament werden sinnbildlich auf die christliche Heilslehre bezogen. Der Sündenfall Adams und Evas bezeichnet die menschliche Sündhaftigkeit. Nicht Noah's Geschichte soll dargestellt werden, sondern dieser ragt mit halbem Leibe aus einer nur andeutungsweise gegebenen Arche, einem kleinen Kasten mit offenem Deckel, hervor und hat die Taube mit dem Oelzweig auf den Händen, indem er als Sinnbild des durch die Taufe gewährten göttlichen Friedens erscheint. Gleichfalls im Hinblick auf die Taufe wird Moses dargestellt, der das Wasser aus dem Felsen schlägt (Fig. 41), oder auch in derselben Situation an seiner Stelle Petrus als der Führer des neuen Israel. Moses, der vor dem Dornbusche seine Schuhe löst, scheint die heilige Scheu vor den Geheimnissen der christlichen Lehre anzudeuten. Der Prophet Jonas, den ein drachenähnlicher Fisch auswirft, ist der oft wiederkehrende Typus der Auferstehung Christi. Häufig ist aber auch Jonas unter der Kürbistaude ruhend dargestellt, wie er vergeblich auf den Untergang Ninivehs wartet, wahrscheinlich als warnendes Sinnbild des Menschen, der über Gottes Fügungen murrte. Mitunter reihen sich die Momente aus der Geschichte des Jonas cyklisch aneinander. Abraham, im Begriffe Isaak zu opfern, weist auf Christi Opfertod hin. David als Sieger ist Christi Vorbild. Der nackte Daniel in der Löwengrube, die drei Junglinge in dem Feuerofen vernünftlichen die Hoffnung auf göttliche Hilfe in der Bedrängnis.

Biblische Scenen.

Wie das classische Alterthum, so kennt dann auch das Christenthum eigent-

¹⁾ Seit Alexander für Himmelsgottheiten, später für Herrscher im Gebrauch. *Stephani*, Nimbus und Strahlenkranz. St. Petersburg 1859. 4.

Sacralbilder. liche Sacralbilder; nicht blofs durch biblische Momente wird die Wohlthat der Sacramente angedeutet, sondern durch die liturgische Handlung selbst, durch den Priester, der dem Täufling die Hand auflegt oder die Consecration des Brodes vornimmt, neben welchem dann auch sinnbildlich der Fisch auf dem Tische liegt.

Foffor. Als eine Art Genrefigur kann der Foffor, Todtengräber, gelten, der mitunter als bescheidene Nebenfigur auftritt, mit der Hacke arbeitet, oder auch,

Fig. 41. Moses. Aus S. Agnese. Nach Perret.

wie der Foffor Diogenes (Fig. 42), Lampe und Hacke in den Händen, über seinem eigenen Grabe steht. Es war auch sonst Brauch des Alterthums, den Stand des Verstorbenen an seinem Grabe anzudeuten, etwa durch Abbildung von Werkzeugen sein Handwerk. Endlich, während die Leiden der Märtyrer keine Darstellung finden, darf wohl in einem Bilde der Callistus-Katakomben¹⁾ ein Bekenner vor dem Tribunal vermuthet werden.

Gericht-
scene.

Anordnung. In der Anordnung im Raume ist das übermüthig tändelnde Decora-

1) Rossi II. Taf. 21.

tionsprincip mit zierlicher Scheinarchitektur, wie es in den Wandbildern Pompeji's auftritt, nicht zu finden. Einfache Feldertheilung und Unrahmung in den einfachsten Formen, Streifen, Astragalen, Blattgeflecht, schließt die Bilder ein und gliedert den Raum. Aber auch so ist, ebenso wie in den antiken Gräbern, der Eindruck einer Zimmerdecoration festgehalten. Die Arcofolien oder Nischen, welche sich an jeder Wand halbkreisförmig über Sarkophagen wölben, die Decken, auch die Wandflächen, wo sie nicht zu sehr durch die Graböffnungen unterbrochen sind, verbinden sich zu einem einheitlichen Ganzen, und harmonisch können sich namentlich die Deckenbilder entfalten.

Fig. 42. Foffor. Nach Boldetti, Osservazioni u. f. w. Rom 1702.

Ihre Anordnung ist eine centrale bei streng architektonischer Gliederung. So erscheint auf einem Plafond im Coemeterium der Domitilla (Fig. 43) Orpheus in dem polygonen Mittelbilde, und die acht Nebenfelder, die es umschließen, indem sie aufsen in die Kreisform übergehen, enthalten David mit der Schleuder, Moses vor dem Felsen, Daniel unter den Löwen, die Erweckung des Lazarus, während mit diesen biblischen Scenen vier Felder mit Thiergehalten, Ochs und Widder, abwechseln. Die Decke aus S. Agnese, deren Mittelbild, den guten Hirten, unsere Abbildung (Fig. 40) gab, enthielt in vier rechteckigen Feldern ringsum eine Orans, den Sündenfall, den Moses der Wasser weckt, und den unter der Staude ruhenden Jonas; in den Zwickeln sind in besonderen Abtheilungen Vögel auf Zweigen gemalt, Vasen steigen daneben in die Höhe, und leichtes Blattornament sowie symmetrisch einander

entsprechende Tauben bilden einen Kreis um das Mittelstück. Der Vorraum der zweiten Katakombe zu Neapel zeigt in der Mitte ein Octogon mit einer schwebenden Victoria, die einen Palmzweig hält. Die kunstvoll abgetheilten Nebensefelder enthalten Flügelknaben mit Gewinden, schwebende geflügelte Frauengestalten, Masken, Blumenschalen, Trauben, Greife, Löwen, Gazellen, Seepferde und drei grössere Bilder: den Sündenfall, dann wahrscheinlich den Säemann aus dem Gleichnisse Christi und endlich eine noch nicht in ihrer Bedeutung erkannte Darstellung, drei thurmbauende Jungfrauen.

Das von de Rossi ¹⁾ abgebildete Deckenbild aus S. Lucina, noch aus dem

Fig. 43. Deckenmalerei aus dem Coemeterium der Domitilla. Nach Aringhi.

2. Jahrhundert (Fig. 44), enthielt in der Mitte ein jetzt fast zerstörtes Bild, wahrscheinlich den guten Hirten, ringsum, alternirend, je zwei Bilder des guten Hirten und der betenden Matrone, sonst aber, innerhalb reizender Feldertheilung, Zweige mit Blättern und Blumen, Vögel, Masken und schwebende Genien, wie sie an den Wänden von Pompeji vorkommen. Ganz discret, für Uneingeweihte überhaupt nicht merklich, kündigt hier die christliche Gesinnung sich an.

Man ist bisher meist der Ansicht gewesen, dafs bei der Auswahl und Zusammenstellung der einzelnen Scenen immer die symbolische Absicht gewaltet, und dafs jeder Bildercyklus einen religiösen Rebus, eine kunstvoll gegliederte

1) I. Taf. 10. — *Garucci* II, 2.

Predigt gebildet habe. Aber der Vergleich mit den antiken Wandmalereien, mit denen diese unmittelbar verwandt sind, schränkt jene Annahme ein und führt zu dem Ergebniss, dafs auch hier die rein decorative Rückficht ein Wort mitzufprechen hatte. Das von der neueren Forschung in den antiken Wandmalereien gefundene Gesetz formeller Responſion und Symmetrie, demzufolge nicht immer eine Gedankenverbindung, ein geistiger Zusammenhang, sondern oft

Responſion
und
Symmetrie.

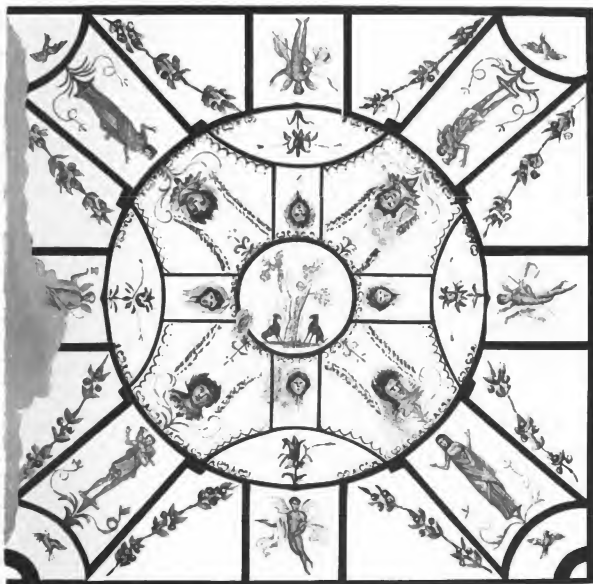

Fig 44. Deckengemälde aus S. Lucina. Nach de Rossi.

nur äussere Uebereinstimmung oder Gegensätzlichkeit in der Composition zur Zusammenstellung von Bildern führte, hat auch hier seine Kraft noch nicht verloren. Die Erklärer haben bisher nach dem geheimnissvollen inneren Zusammenhang zwischen der Auferweckung des Lazarus und dem Moses vor dem Felsen gesucht. Prüft man aber beide Scenen auf unserer Abbildung (Fig. 43), so nimmt man wahr, wie schon die Uebereinstimmung des Motivs, die Gewandfigur mit entsprechender Haltung und zaubernder Bewegung des rechten Armes, bestimmend fein konnte. Ebenso entsprechen der nackte Daniel und der

heroische, jugendliche David sich wohl. Bei den Thierbildern dieses Plafonds braucht man auch kaum an symbolische Absicht zu denken, man kann vielmehr bei dem Widder und dem Stier, von denen jeder einmal stehend und einmal ruhend vorkommt, eine reine Decoration durch Landschaft mit Staffage annehmen.

Auch bei dem Correspondiren des Jonas und des Sündenfalls auf der zweiten vorhin beschriebenen Decke trifft wenigstens zu, daß in beiden Fällen nackte Gestalten unter einem Baume dargestellt sind. Die Dreizahl und die Uebereinstimmung des asiatischen Costüms, phrygische Mützen, kurze Tunica und Beinkleider, sind die Ursache für die immer wiederkehrende Zusammenstellung der Männer im Feuerofen und der anbetenden Magier vor der Madonna. Die Rücksicht auf geistliche Belehrung fällt zwar nicht fort, aber innerhalb dieser Schranken wurde dem decorirenden Künstler damals noch größere Freiheit als späterhin zugestanden.

Zustand. Die Malereien der Katakomben haben Verwüstungen erfahren, viele sind zu Grunde gegangen, als man sie abzulösen suchte, das Vorhandene verwittert immer mehr und ist nur in ungenügender Beleuchtung sichtbar, aber man kann sich dennoch dem bedeutungsvollen Reize der Bilder nicht entziehen.

Behandlung. Nicht Künstler, nur Handwerker, haben hier gearbeitet, aber die künstlerische Tradition des antiken Handwerks kam auch diesen noch zu gute. In Arbeiten über der Erde mögen dieselben Leute damals noch mit mehr Sorgfalt und Vollendung geschaffen haben. In diesen durch ihre Lichtschachte oder durch Lampen spärlich beleuchteten Grabkammern wendeten sie nicht die ausgebildete Technik der griechisch-römischen Malerei auf dem sorgfältig bereiteten Bewurfe an, sondern begnügten sich mit flüchtiger Malerei in Wasserfarben auf trockenem Bewurfe (*al secco*), handhabten diese aber noch mit altem decorativem Geschick. Sie dachten an keine besonderen Studien für den jedesmaligen Zweck, an kein directes Zurückgehen auf die Natur, sondern arbeiteten schnell, mit sicherer Routine, bei kühner Führung der breit hingefetzten Contouren und flotter Behandlung, die auf Einzelheiten nicht einging. Aber sie befaßten immer noch etwas von dem überlieferten Formgefühl des Alterthums, die Gestalten sind in der Regel von gutem Verhältniß, sogar das Nackte ist, wie in zahlreichen Danielfiguren, oft noch gelungen;

Form. Moses, der vor dem Dornbusche seine Schuhe löst, erinnert nianchmal an einen sandalenbindenden Hermes des Alterthums; selbst der nackte Jonas, der unter der Staude liegt oder kauert, ist trotz geringer Durchbildung meist voll Natürlichkeit bei gefälligem Fluß der Linien. Classisch muthen uns manche Gestalten von Betenden in ihrer Kopfneigung, Stellung und Geberde an. Wirklicher Adel des Stils durchdringt trotz schematischen Details viele Gewandfiguren, wie den oben abgebildeten Moses (Fig. 41). In den einfachen, immer wiederkehrenden Situationen, für welche oft noch antike Muster benutzt werden konnten, sind die Motive der Bewegung ansprechend, lebendig, von künstlerischer Freiheit inspirirt. Die Linien sind anmuthig geführt, die Composition ist in größter Oekonomie gehalten, aber stets dem gegebenen Bildfelde glücklich eingefügt, in älterer Zeit stören nur selten gröbere Fehler in den Verkürzungen oder merkliche Verstöße gegen die Perspective, aber es werden allerdings auch alle schwierigeren Probleme, reichere Hintergründe, ein mehr in die Tiefe

Gehen der Composition, vermieden. Bei überliefertem Gefühl für Schattenwirkung sind die Gestalten noch angemessen, wenn auch nicht kräftig, modellirt, auch die Thierformen sind noch im Ganzen verstanden, die Bäume, welche im Zusammenhang mit dem Erdboden zur Andeutung eines landschaftlichen Schauplatzes ausreichen, sind zwar etwas allgemein, aber der Natur noch ziemlich entsprechend gehalten. Der Grad der Durchführung richtet sich nach den Bedingungen der Aufgabe. Erst später nehmen allmählich rohere Behandlung und Ungeschick in der Form überhand. Bei einfachem, hellem Grunde ist endlich die Farbe licht und harmonisch gestimmt.

Farbe.

Darin liegt überhaupt ein wesentlicher Reiz dieser Malereien, dafs in dem Schmuck der Grabkammern, als ob er für häusliche Gemächer erfonnen wäre, stets anmuthige Heiterkeit durchgeht. Da mischt kein Hinweis auf die Schrecken des Todes, kein düsteres, asketisches Moment sich ein, selbst geheimnissvolle Mahnungen an die Heilslehre klingen nur tröstlich und in poetischen Bildern durch. Gerade das ist aber nicht ein christlicher, sondern ein classischer Zug.

Stimmung.

Neben der Wandmalerei mufs hier noch einer anderen Technik kurz gedacht werden, die ebenfalls den zeichnenden Künsten angehört. Zu den werthvollsten Objecten, die in den Katakomben gefunden wurden, zählen die Goldgläser (fondi d'oro), gewöhnlich Böden von Glasgefäfsen und meist aus dem 3. und 4. Jahrhundert. Die Gegenstände sind einfacher Art: Köpfe und Einzelgestalten von Aposteln, Petrus und Paulus als Paar, biblische Scenen, wie wir sie schon kennen lernten, Bilder von Verstorbenen, über welchen der Heiland die Krone des Lebens hält, dann auch profane Darstellungen, Jagdszenen oder ein Sieger auf der Quadriga ¹⁾. Das sind keine eigentlichen Glasmalereien, sondern eingekratzte Zeichnungen in dünnen, auf Glas geklebten Goldblättchen, gedeckt durch ein darüber gelegtes zweites Glas, das mit dem unteren durch Schmelzen zu einer festen Masse verbunden wurde.

Goldgläser.

Bei dem Ueberblick der Malereien in den Katakomben mufs man schliesslich noch die Wahrnehmung aussprechen, dafs von einem besonderen Gefühlsausdruck, der als eigentlich christlich gelten könnte, hier nirgends eine Spur ist. Ebenfowenig kann man auch den Satz zugeben, den noch Schnaase aufgestellt hat, dafs hier »Vorzüge der christlichen Werke vor den gleichzeitigen heidnischen« wahrnehmbar seien, die »auf der Verschiedenheit der christlichen Weltansicht von der heidnischen beruhen«, dafs in den christlichen Bildern namentlich das perspectivisch-malerische Princip stärker hervortrete ²⁾. Wir beharren vielmehr bei dem Ergebnisse, dafs ein neues christliches Element nur in den Gegenständen auftaucht, welche dem Maler zugewiesen wurden, nicht aber in seiner Arbeit, und dafs der Stil dieser altchristlichen Malereien trotz aller Unvollkommenheiten nicht aus dem Kreise classischer Kunst heraustritt.

Classischer Charakter.

Aber mit der Kunst der späteren römischen Kaiserzeit theilt allerdings die altchristliche Malerei die Eigenschaft, eine Kunst des Verfalls zu sein. Ihre ältesten Producte sind die besten; dann wird sie in die Entartung der classischen Bildung mit hineingezogen. Für diese ist das Christenthum nicht verantwortlich,

Verfall.

1) Perret IV. Tf. 21—33. *Raffaele Garucci*, Vetri ornati di figure in oro trovati nei cimiteri de cristiani primitivi di Roma. Roma, 1858 fol. 2. vermehrte Auflage 1864.

2) III S. 102 (2. Auflage).

die Zerfetzung war vielmehr von innen heraus erfolgt. Die Erbschaft der griechischen Bildung war ein äußerlicher Besitz, dessen die römische Welt geistig nicht mehr Herr blieb. Die Tradition verflüchtigte sich, jeder Generation ging mehr und mehr von dem Naturgefühl des Alterthums verloren, das nicht länger durch selbständiges Studium und Zurückgehen auf die Quelle genährt ward. Die Wiedergabe der Formen rein aus dem Gedächtniß heraus hat Gleichgiltigkeit gegen die Durchbildung zur Folge. Es schwindet die Kenntniß der Formen selbst, ja sogar die Solidität der Technik und das leichte Geschick der Hand. Die Vernachlässigung der Natur wurde vom Christenthum zwar nicht erst herbeigeführt, wohl aber noch gesteigert, weil es seinem Wesen nach mehr Gewicht auf die geistige Bedeutung als auf die Form legte. Wir stehen an dem Punkte, auf welchem Alles, was die griechische Kunst durch jahrhundertelange Entwicklung in Bewältigung des malerischen Stils und seiner Bedingungen erreicht hatte, unter den Händen der Nachkommen allmählich zu Grunde ging, so daß die Malerei bald auf eine primitive Stufe zurücksinken mußte.

ZWEITER ABSCHNITT.

Die Mosaiken.

A. Rom bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts.

Die die altchristliche Kunst überhaupt keine Fertigkeit befaß, die ihr nicht vom classischen Alterthum überliefert worden wäre, so hatte sie von diesem auch die Technik der Mosaik ererbt¹⁾. Wenn auch die erhaltenen antiken Mosaikbilder zum Schmuck von Fußböden gehörten, so hatte doch bereits das Alterthum diese Technik in die Wanddecoration übertragen²⁾. Die altchristliche Kunst, die sich dem gesteigerten Materialprunke der spätrömischen Epoche nicht entziehen konnte, that dies in weit größerem Umfang.

Schon in den Katakomben sind zahlreiche ornamentale Fußböden rein classischen Stils gefunden worden, dann aber auch einzelne bildliche Darstellungen, wie die Medaillons mit den Brustbildern des Flavius Julius Julianus und seiner Gattin Maria Simplicia aus dem Coemeterium des heiligen Cyriacus (jetzt in der Biblioteca Chigi), von echt römischem Porträtcharakter, aus dem 4. Jahrhundert³⁾.

Gleichzeitig entfaltet die Mosaik sich auch über der Erde und erhält im Bunde mit der Architektur eine neue Bedeutung. Das christliche Gotteshaus öffnet sich nicht heiter gegen das öffentliche Leben wie der antike Tempel mit seinen Säulenhallen und Stufen, sondern schließt sich streng umfriedet ab und entfaltet erst innen Glanz und Pracht. Auf Marmorfäulen, die oft

1) *Jul. Labarte*, Histoire des arts industriels etc. etc. B. IV. Paris 1866 nebst Atlas. — *Crowe u. Cavalcaselle*, Gesch. der italien. Malerei, deutsch von M. Jordan. I. Leipzig 1869. — *J. Burckhardt*, Der Cicerone, 3. Aufl. Leipzig 1874. — *Jo. Ciampinus*, Vetera monimenta, in quibus praecipue novissima opera etc. illustrantur. Rom 1690–99. fol. — Für Rom: Geschichtliche Quelle: Lih. pontificalis des Bibliothekars Anastasius, Muratori SS. rer. Ital. III. — *F. Gregorovius*, Gesch. der Stadt Rom im Mittelalter (B. I u. II in 3. Aufl., Stuttgart 1875). — *Platner, Bunten* u. f. w. Beschreibung der Stadt Rom. Stuttg. u. Tübingen 1830–42. — *Giov. B. de Rossi*, Musaiici cristiani (im Erscheinen), Farbendrucke. — *Gutenfohn u. Knapp*, Denkmäler der christl. Religion, Rom 1822; Umrisse. — *Garucci* a. a. O. Bd. IV. — *Barbet de Jouy*, Les mosaïques chrétiennes des basiliques et des églises de Rome, Paris 1862, 1863. sowie die treffliche Anzeige dieses Werkes von *L. Vittel*, im Journal des Savants, Paris 1862, 1863.

2) Vgl. oben S. 92.

3) Farbendruck bei *de Rossi*.

antiken Denkmälern entnommen sind, ruht die Oberwand des Mittelschiffes; eine reiche Felderdecke mit Erz und Vergoldung schließt die Räume, so weit sie nicht gewölbt sind. Der Fußboden und die untere Täfelung der Wände werden durch Marmormosaik in größeren, symmetrisch entwickelten Mustern (opus tessellatum und opus sectile) gebildet, in der Höhe aber finden figurliche Darstellungen in einer aus Steinchen oder Glasfluß-Stückchen zusammengefügten Mosaik ihren Platz und vollenden den reichen Eindruck des Innern. Im Centralbau breiten sie sich an der Kuppel wie an den Gewölben des Umgangs und der Nischen aus, in der Basilika entfalten sie sich an der Eingangswand, ziehen sich an den parallelen Langwänden des Mittelschiffs oberhalb der Arcaden, zwischen und über den Fenstern weiter, gipfeln am Triumphbogen, falls ein Querhaus vorhanden ist, dann am Bogen der Tribuna und finden endlich in der Halbkuppel der Apsis Ziel und Abschluß. Mitunter kommt sogar eine musivische Decoration der Fassade hinzu.

Technik. Die Mosaik, die eine wahrhaft monumentale, dauerhafte und fast unveränderliche Decoration erreichen läßt, ist allerdings keine Technik, die unmittelbar der schöpferischen Hand des Künstlers dient, sondern eine mühsame Handwerksarbeit, die durch Zusammenfügung zahlreicher Einzelstückchen nur eine Copie des farbigen Originalcartons von Künstlerhand herstellt. Dennoch ist hier die Handwerksmäßigkeit geringer als in den Katakomben-Malereien. Die Mosaicisten mögen mechanisch arbeiten, verfahren aber nicht so flüchtig und sorglos; Wahl und Benutzung der Muster ist nicht ihrem Belieben überlassen, sie arbeiten vielmehr unter strenger künstlerischer Controlle und nach Vorbildern, die auf der Höhe der Zeit stehen.

Anfangs überwiegt ein rein ornamentaler Charakter im Stile classischer Raumdecoration, so in den römischen Denkmälern, die in der Zeit Constantins oder unmittelbar nachher ihren Schmuck erhalten haben. Die Taufcapelle am Lateran zeigt in einer Apsis der ehemaligen Vorhalle edel geschwungene Goldranken, dazwischen Tauben und andere christliche Symbole auf tiefblauem Grunde¹⁾. In der vor der Porta Pia gelegenen Taufcapelle und späteren Grabkirche der Constantia, der im Jahre 354 gestorbenen Tochter Constantins, ist das Tonnengewölbe des Umgangs in eine heitere Weinlaube verwandelt, in der sich kleine Ercoten bei der Weinlese tummeln, Erntewagen beladen und Trauben keltern; aber neben diesen Scenen sowie Vögeln, Brustbildern, einer Psychefigur kommen auch unverkennbar christliche Sinnbilder, das Lamm mit dem Milcheimer, das Kreuz vor. Auch die längst untergegangene Mosaik der Kuppel enthielt eine decorative Theilung durch Karyatiden, welche gewissermaßen die Rippen der Kuppel bildeten, und von denen classische Ornamente ausgingen, zwischen ihnen biblische oder symbolische Darstellungen und als unteren Rand einen Streifen Meer mit Fischen, Wasservögeln, auf Barken fahrenden und Netze werfenden Genien²⁾.

Dieser decorative Stil mit feiner tändelnden Symbolik sagte auf die Dauer dem ernsteren christlichen Sinne nicht zu. Als der heilige Nilus († 450) über die Ausschmückung einer Kirche befragt wurde, verwarf er die projectirte

1) *Hübisch*, Die altchristlichen Kirchen, Karlsruhe 1863, Taf. 26.

2) Nach alter Copie bei *Garucci*, Taf. 204. — Proben aus dem Umgang 205 f.

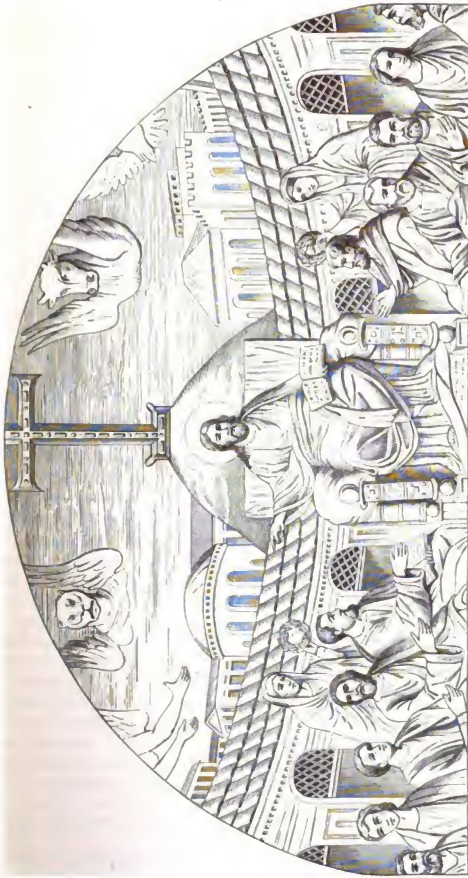

Fig. 45. Mosaik aus S. Pudenziana. Nach Labarte.

Ausstattung mit Pflanzen, Vögeln, Thieren und einer Fülle von Kreuzen als kindisch und unwürdig und verlangte im Inneren Bilder aus dem Alten und Neuen Testament mit derselben Motivierung, die später Gregor II. so formulierte: »Deshalb wird die Malerei in den Kirchen angewendet, daß die der Schrift Unkundigen wenigstens auf den Wänden beim Betrachten lesen, was sie in den Büchern nicht zu lesen vermögen¹⁾«. Die Bilder sind demnach nicht mehr bloße Decoration, sie dienen der Erbauung, der Belehrung, der Andacht, und zu diesem Zwecke hat die christliche Kunst den großen Schritt von der bloßen Andeutung zur wirklichen Darstellung gethan.

S. Pudenziana.

Bilder dieser Richtung treten seit dem Ende des 4. Jahrhunderts in den römischen Basiliken auf; dem genannten Termin gehört die schönste aller Mosaiken in Rom, die in der Apsis der Santa Pudenziana auf dem Esquilin an. Eine bereckte Inschrift in Versen, die in andern Fällen den Stifter nennt und eine sichere Datirung gewährt, fehlt hier allerdings, aber ein Neubau der Kirche unter Papst Siricius († 398) ist gesichert. In der Mitte thront der bärtige Christus, mit lehrender Geberde der Rechten, ein offenes Buch in der Linken, etwas tiefer, im Halbkreise, sitzen die Apostel, seit einer Verkleinerung bei der Restauration des Jahres 1588 nur noch zehn, ausdrucksvoll in Zügen und Geberden, von den Worten Christi begeistert und bewegt. Die zwei Matronen, die Kränze in den Händen, hinter ihnen stehen, sind offenbar als die Kirche aus dem Heidenthum und die Kirche aus dem Judenthum aufzufassen und beziehen sich auf Petrus und Paulus, die dem Herrn zunächst sitzen²⁾. Wie die figürliche Composition sich durch glückliche Anordnung, Freiheit bei strenger Symmetrie und lebendigen malerischen Zusammenhang auszeichnet, so empfängt sie auch ihren passenden Hintergrund durch die halbkreisförmige Bogenhalle, über welcher stattliche Gebäude emporragen. Ueber dem Heiland steigt auf einem Hügel ein großes mit Edelsteinen geschmücktes Kreuz empor, und in der Luft schweben die Symbole der Evangelisten³⁾ (Fig. 45).

Bärtiger
Christus-
typus.

Eine besondere Aufmerksamkeit verdient hier der Typus Christi, eine der ältesten Darstellungen des bärtigen Heilandes. Noch immer ist der Ursprung dieser neuen Auffassung, welche neben die bartlosen Idealbilder Christi tritt, nicht ermittelt. Zwar kann man sich der Erwägung nicht verschließen, daß es Berührungspunkte zwischen der antiken Vorstellung des Zeus und dem christlichen Gottesbegriff gab, die auch ihren Einfluß auf die Kunst übten. Dennoch darf eine Uebertragung des Zeustypus auf Christus nur als Ausnahme gelten. Ein Beleg dafür ist die in das Jahr 462 verlegte Sage von dem Maler, dem beide Hände verdorrt seien, weil er dem Christusbilde die Züge Jupiters gegeben⁴⁾. Blickt man auf ein Bild wie dieses, so kann man auch eher einen antiken Philosophentypus, der für Christus als Lehrer geeignet ist, als Vorbild annehmen. Im 5. Jahrhundert wird der bärtige Christustypus häufiger, aber er schwankt noch immer, bis sich endlich eine feststehende

1) *Nilus*: Ep. IV, 61. — *Gregor*: Ep. 110. VII. Ind. 2. — Vgl. *Schnaase*, III. 192, *Gregorovius* II. 214, *Unger bei Ersch u. Gruber*, Serie I. B. 84, S. 302.

2) *L. Lefort*, revue archéol. 1874, Feb. S. 96. Vgl. die Personificationen in der Sabina. Farbendruck bei *Labarte* Taf. 121. Andeutung der Restaurationen bei *Garucci* Taf. 208.

3) *Labarte* (IV S. 116) nimmt ohne Grund eine Erneuerung des Obertheils im 8. Jahrhundert an.

4) *Piper*: Mythologie der christl. Kunst I. 1. S. 117 und § 15 überhaupt.

Gefichtsform einbürgert, streng, feierlich, mit hoher Stirn, kurzem, getheiltem Bart und langem Haar, nicht mehr classisch gebildet. Noch stellt man ihn bald blond, bald dunkelhaarig dar. Die Bilder der letzten Gattung liegen der Schilderung von Christi Person in dem Lentulus-Briefe, einer Fälschung des Mittelalters, zu Grunde. Aber mit diesem Typus hat der Christuskopf der Pudenziana nur wenig gemein. Er ist ebenso classisch wie alle übrigen Charaktere, wie der Stil, die Zeichnung, die Gewandung überhaupt.

Ja man nimmt vor einer Schöpfung, wie die Mosaik der Pudenziana, sogar wahr, daß dem Verfall der antiken Kunst jetzt, seit der Zeit Constantins, für eine Weile Halt geboten, daß selbst ein gewisser künstlerischer Aufschwung wieder eingetreten war. Freilich war er kein unwillkürlicher, sondern ein durch bewusste Pflege hervorgerufener. Die gesteigerte Thätigkeit im Monumentalbau, besonders auch im Dienste des neuen Cultus, hatte das Bedürfnis nach besser geschulten Kräften wachgerufen. Libanius erzählt, wie zu seiner Zeit die Schulen der Rhetoren und Philosophen in Antiochien sich leerten, und die jungen Leute den Malern zuflüchteten¹⁾. Gesezte Constantins aus den Jahren 334 und 337 begünstigten die Ausbildung von Architekten, ertheilten ihnen sowie Malern, Bildhauern und Mosaicisten bestimmte Exemptionen, und im Jahre 375 erließen die Kaiser Valentinianus, Valens und Gratianus ein Edict, das den »Professoren der Malerei« bedeutende Privilegien zugestand²⁾. In den von neuem begünstigten Malerschulen war es auf Wahrung der Tradition, strenge Zucht und akademische Bildung abgesehen; nicht selbständiges Naturstudium wurde betrieben, sondern die besseren classischen Vorbilder wurden gewürdigt.

Künstlicher
Aufschwung.

Mit welchem Erfolge dies geschah, zeigt die Mosaik der Pudenziana. Da von antiker Malerei nur decorative Reste übrig sind, ist nicht genau nachzuweisen, wie sich dieses Werk zu den Schöpfungen der classischen Spätzeit verhält. Vielleicht darf man vermuthen, daß es vor ihnen etwas voraus hatte durch den Ernst und die Ueberzeugung mit dem fein geistiger Gehalt von dem Künstler ergriffen worden war. Es erinnert den heutigen Beschauer an die besten Werke der Renaissance.

Chronologisch stehen zunächst die Mosaiken in der großen Basilika Santa Sabina auf dem Aventin, aus der Zeit des Papstes Coelestin (422—433). Das Erhaltene beschränkt sich auf die Marmor-Incrustation über den Arcaden des Langhauses und eine Mosaik innen an der Eingangswand: eine große Dedicationsinschrift in Gold auf blauem Grunde, eingeschlossen von zwei Matronengehalten in edel-classischer Gewandung und guten Proportionen auf Goldgrund; wie die Inschriften angeben: Personificationen der Kirche aus dem Judenthum und aus dem Heidenthum³⁾.

S. Sabina.

Unmittelbar nachher tritt der classische Stil schon nicht mehr in solcher Reinheit auf. Während des allmählichen Verfalls von Rom, des immer stärkeren Sinkens antiker Cultur mindert sich die Herrschaft über die Formen, aber gleichzeitig lebt sich die christliche Auffassung mehr in ihr eigenthümliches

1) *Libanius*, de professoribus. Citirt von *Éméric-David*: *Histoire de la peinture au moyen âge*. Paris 1842, S. 14.

2) *J. P. Richter*: *Die Mosaiken von Ravenna*, cap. IV.

3) Abbildung bei *de Rossi*.

Stoffgebiet ein, und der Kreis der Gegenstände wird erweitert. So beginnen nun erzählende Bilder aus der heiligen Schrift, die freilich neben den repräsentirenden Darstellungen nur einen bescheidenen Raum, den Fries über den Oberfenstern des Langhauses, einnehmen.

S. Maria
Maggiore.

In der Basilika Santa Maria Maggiore rührt dieser Cyclus, bis auf einige später ersetzte Bilder, noch aus der Zeit Sixtus III. (432—440) her und gibt einerseits die Geschichte der Erzväter, anderseits die des Moses und des Josua, mit antiken Anklängen, etwa an die Reliefs der Trajanssäule, aber zerfahren in der Composition und für angemessene Wirkung nicht groß genug. Die Bilder des Bogens vor der Tribuna sind ebenfalls in kleinere Einzelfelder in vier Reihen zerlegt. Die Mitte über dem Scheitel des Bogens nimmt der Thron Gottes, das Sinnbild seiner Allmacht, zwischen Petrus und Paulus ein, dann folgen Scenen aus der Kindheitsgeschichte Christi, beginnend mit der Verkündigung Marias, der die Verkündigung des Zacharias entspricht, zuletzt unten die Städte Jerufalem und Bethlehem als Gruppen von Mauern und Gebäuden¹⁾.

S. Paolo
fuori
le mura.

In chronologischer Hinsicht würde zunächst der Triumphbogen in der großen Basilika St. Paul vor den Mauern kommen, der, laut Inschrift, seine Mosaik durch Galla Placidia, die Schwester des Kaisers Honorius, unter Papst Leo I. empfing (um 440). Doch der jetzige Eindruck des Werkes ist auffallend barbarisch für diese Zeit. Jedenfalls ist es nach dem großen Brande von 1823 stark restaurirt worden; aber auch schon ältere Abbildungen haben etwas für jene Frühzeit Befremdendes. Es bildet eine einheitliche Composition aus der Apokalypse: in der Mitte das kolossale Brustbild Christi, von einer Regenbogenglorie umschlossen, seitwärts die Evangelistensymbole, unter diesen die 24 Aeltesten, die ihre Kronen darreichen, tiefer endlich Petrus und Paulus²⁾. Der bärtige Christus mit niedriger Stirn, schräg gegen die Nase gesenkten Augen, zu großer Oberlippe und zu hoch gesetztem Schnurrbarte soll löwenhaft-majestätisch sein, streift aber an das Fratzenhafte. Der riesige Maßstab soll die nicht erreichte geistige Größe ersetzen. Die geneigten Gestalten sind steif, die Farbenhaltung ist eintönig und der Goldgrund ist für diese Zeit noch ungewöhnlich. Allerdings kommt derselbe auch am Gewölbe der kleinen Capelle San Giovanni Evangelista am Baptisterium des Laterans vor, die unter Papst Hilarius (461—468) rein decorativen Mosaikschmuck nach älterer Art, mit Blumen und Früchten, Vögeln, dem Gotteslamme in der Mitte, empfing³⁾.

S. Giovanni
Evangelista.

Während im 5. Jahrhundert Staat und Stadt immer mehr verfielen, der Wohlstand der Einzelnen mit dem der Gesamtheit zerrüttet ward, und Rom sogar zwei furchtbare Plünderungen durch die Westgothen und die Vandalen erlebte, trotzte eine Macht diesen Stürmen: die Kirche. Ihr Reichthum wuchs durch die Schenkungen der Gläubigen, besonders an Landbesitz, und sie konnte fortfahren, das, was von Roms sinkender Kunstfertigkeit noch übrig war, an sich zu fesseln. Als dann nach wiederholter Verheerung Italiens, nach dem

1) Abbildungen bei *Seroux d'Agincourt* Tf. 14, 15. — *Agostino Valentini*: La patriarc, basilica Liberiana. fol. Roma 1839. — *Garucci*, Taf. 211—222.

2) *Gutenjohn* und *Knapp* Taf. 41. — *E. Förster*, Denkmale ital. Malerei, Leipzig 1870, 1. Taf. 10. — *Garucci* Taf. 237. — Die Abbildung bei *Ciampini* Taf. 68 zeigt, daß damals große Stücke fehlten.

3) *Garucci* Taf. 238.

Sturze des weströmischen Kaiserthums und der äußersten Zerrüttung wieder friedliche und gesetzliche Zustände, verbunden mit bewusster Pflege der classischen Cultur, in der Epoche des ostgothischen Königthums zurückkehrten, erholte sich auch die Kunst Roms, und so entstand unter Papst Felix III. (526—530) ein Werk wie die Mosaiken der Kirche St. Cosmas und Damianus am Forum¹⁾.

S. Cosma e
Damiano.

Am Bogen der Tribuna erscheint das apokalyptische Lamm auf dem Stuhl zwischen den sieben Leuchtern, Engeln, Evangelistensymbolen und Resten der Aeltesten. Die Apokalypse gewährt für die Darstellung der triumphirenden Kirche, in der die Bildercyklen an solcher Stelle gipfeln, jetzt vorzugs-

Fig. 46. Mosaik aus S. Cosma e Damiano in Rom. Nach Gutenfohn und Knapp.

weise den Stoff. Das Gemälde der Apsis, das nach diesen Darstellungen den ruhigen Abchluss bildet, wird jetzt meist zum Dedicationsbilde, indem es neben dem Erlöser, der die Hauptfigur bleibt, die Patrone des Gotteshauses und dessen Stifter enthält. Hier thront der Heiland nicht, wie in der Pudenziana, sondern er steht erhöht auf Wolken, mit mächtiger Gebärde, er allein mit dem Nimbus. Ihm zu Füßen nahen Petrus und Paulus, welche die Heiligen Cosmas und Damianus herangeleiten, daneben beiderseits am Rande der Stifter Papst Felix (erneuert) und St. Theodor, hinter denen Palmen aufsteigen. Auf einer von ihnen sitzt der Phoenix mit dem Stern um das Haupt, ein aus dem Altherthume übernommenes Sinnbild der Unsterblichkeit. Ein friesartiger Saum unter dem Hauptbilde enthält das auf Felsgrund über den vier Paradiesflüssen stehende Gotteslamm, auf das zwölf Lämmer,

1) Gutenfohn und Knapp. — de Rossi. — Garucci Taf. 253.

Sinnbilder der Apostel, aus den Städten Jerusalem und Bethlehem, aufzubrechen (Fig. 46). Der Grund ist blau mit leichter Andeutung von Wolken und einem goldenen Glorionschein in der Höhe.

Sül. Die Bedeutung der Hauptfigur wird dadurch sinnlich gesteigert, daß sie in größerem Maßstabe gebildet ist. Auch Cosmas und Damianus sind etwas kleiner als die Apostel, denen sie sich unterordnen sollen. Der bärtige Christus zeigt bereits das spätere typische Gepräge, nicht mehr den freieren klassischen Charakter, der uns in der Pudenziana befriedigt. Auch die Typen der Uebrigen sind streng, gemessen, fast düster. Die Geberden sind bei aller gebundenen Feierlichkeit immer noch ausdrucksvoll und nicht unfrei, die Gewänder antik bis auf die mit Verzierungen überladene, des edlen Wurfes bare Zeittacht der neueren Heiligen. In den Lämmern des unteren Saumes tritt noch ein sorgfältiges Naturstudium zu Tage. Aber was dem Bilde der Pudenziana gegenüber wesentlich vermisst wird, ist die wahrhaft malerische Anordnung, der in der Composition betonte lebendige Zusammenhang zwischen den einzelnen Gestalten, das Verhältniß zwischen Figuren und Hintergrund.

Plastischer Charakter.

Die antiken Vorbilder, die jetzt benutzt werden, sind offenbar überwiegend plastische. Nach Cassiodor stand noch zu Theodorichs Zeit ein Volk von Statuen in Rom. Die antiken Götter-, Redner- und Consulstatuen dienen vorzugsweise als Muster für die christlichen Gestalten, für die Motive der Haltung und Bewegung wie für die Gewandung. Es bildet sich ein einseitig statuierender Stil heraus, unter dessen Herrschaft zwar Zeichnung und Modellirung der einzelnen Gestalten immer noch trefflich sind, aber das Gefühl für perspectivische Anordnung zurücktritt, und daher das Bewußtsein von dem Unterschiede zwischen plastischer und malerischer Darstellung verloren geht. In einer durch Jahrhunderte gehenden Entwicklung war die griechische Kunst zur Ausbildung des malerischen Stils durchgedrungen, jetzt aber verschwindet dieser unter den Händen eines noch immer von klassischer Ueberlieferung geleiteten Geschlechtes, und es dauerte fast ein Jahrtausend bis die christliche Kunst ihn wiederzugewinnen im Stande war, wozu sie ganz von vorn beginnen, alle Stufen einer primitiven Kunstbildung von neuem durchmachen mußte.

In S. Cosma e Damiano und in den Denkmälern der zunächst folgenden Epoche erblicken wir mächtige Einzelfiguren in streng symmetrischer Anordnung und schlichter Gegenüberstellung. Keine Handlung, nur das Bewußtsein innerer Beziehung verbindet die Gestalten, sie stehen repräsentierend vor uns und wissen, daß die Augen der Gemeinde, der ganzen Christenheit auf sie gerichtet sind. Architektonische oder landschaftliche Gründe, wie früher, sind jetzt nicht am Platze. Nur symbolisch, um das Paradies als Schauplatz anzudeuten, kann sich ein Wiesenrund mit Blumen ausdehnen, können Palmbäume symmetrisch in die Höhe steigen, vier Wasserbäche als Paradiesesflüsse in der Mitte dem Boden entströmen. Das eigentliche Streben aber geht dahin, die Gestalten raumlos erscheinen zu lassen, auf tiefblauem Grunde, wie hier, oder auf Goldgrund wie in San Paolo.

Mit der vollen Entwicklung dieses Stils steht aber auch schon die Erstarrung vor der Thüre. Unter den Mosaiken Roms ist die in S. Cosmas und Damianus die letzte von wirklich künstlerischer Bedeutung; unmittelbar nachher tritt der ausgesprochene Verfall der altchristlichen Malerei ein.

B. Das übrige Italien, besonders Ravenna.

Auch andere italienische Städte bewahren noch Mosaiken aus der klassischen Periode frühchristlicher Kunst. In Mailand sind aus dem 5. Jahrhundert die Mosaiken der Capelle San Satiro bei Sant Ambrogio und S. Aquilino bei S. Lorenzo zu erwähnen ¹⁾; in Neapel die reich geschmückte aber durch Restaurationen entstellte Flachkuppel des kleinen quadraten Baptisteriums San Giovanni in fonte beim Dom; aus der Zeit des Bischofs Vincentius, zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts ²⁾. Fruchtschnüre, reiche Ornamente und Vögel bilden die Rahmen der nur zum kleineren Theile erhaltenen figürlichen Darstellungen.

Seit dem 5. Jahrhundert war endlich Ravenna ³⁾ eine großartige Stätte christlicher Kunst, nachdem Honorius bei dem Einfall der Westgothen die kaiserliche Residenz dorthin verlegt hatte (404). An keinem anderen Orte tritt uns heute noch ein so zusammenhängendes und geschlossenes Bild dieser Periode entgegen wie hier. Der Eindruck der ravennatischen Mosaiken ist ein so mächtiger, daß er öfter zu einer Unterschätzung der römischen Monumente ihnen gegenüber geführt hat. Aber Rom war doch immer der Hauptsitz der Kunst in Italien, auch die Kunstthätigkeit in Ravenna hatte von dorthier ihre ersten Impulse bekommen, die Bedingungen für die fernere Entwicklung wie für den Verfall der Kunst sind dann an beiden Orten die gleichen. Die von Crowe und Cavalcafle ausgeprochene Ansicht, daß in Ravenna eine Ueberlegenheit auf Grund lebhafteren Zusammenhangs mit der griechischen Welt zu erkennen sei, wird durch die Prüfung der Denkmäler nicht bestätigt und läßt sich geschichtlich nicht ausreichend begründen. Aber Ravenna ist deshalb wichtig, weil es in der Folge weder solche Verheerungen seiner Denkmäler noch auch so prunkfüchtige Umgestaltungen derselben erlebt hat wie die Weltstadt Rom. Hier stehen die Mosaiken uns großentheils besser erhalten und in zusammenhängenden Cyklen vor Augen.

So finden wir gleich in dem Baptisterium der Orthodoxen, S. Giovanni in fonte neben dem Dom, das, was wir in Rom vergebens suchen würden: ein erhaltenes Beispiel vollständiger Innendecoration in größerem Maßstabe ⁴⁾. Der achteckige Kuppelbau aus der Zeit des Bischofs Neo (um 425–430, ⁵⁾) enthält in den Zwickeln seiner unteren Arcaden vollendet schönes Rankenwerk und je ein Oval mit der trefflichen Gewandfigur eines Heiligen, weit

1) *Garucci* Taf. 234.

2) Chronik der Bischöfe v. Neapel (bei *Muratori*), citirt bei *A. W. Schulz*, Denkmäler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien, III. S. 6. Ebenda S. 13. Beschreibung. — *Garucci* Taf. 269 f.

3) *A. F. v. Quast*, Die altchristl. Bauwerke von Ravenna. Berlin 1842, fol. — *K. Rahn*, Ein Besuch in Ravenna. Jahrbücher für Kunstwissenschaft, I. Leipzig, 1868 (auch separat). — *Jean Paul Richter*, Die Mosaiken von Ravenna. Beitrag zu einer kritischen Geschichte der altchristl. Malerei. Wien 1878.

4) *H. Koehler*: Polychrome Meisterwerke der monumentalen Kunst in Italien, Lief. 3; vgl. auch *Rahn*, S. 168, *Richter* Taf. 1. — *Garucci* Taf. 226–228.

5) Die Datirung der ältesten Bischöfe bei *Agnellus*, liber pontificalis seu vitae pontif. Rav., *Muratori*, II, ist nicht ganz gesichert.

überlegen den ähnlichen Gewandfiguren in Stuck, welche zwischen den Arcaden des oberen Stockwerkes stehen. Am Saume der Kuppel beginnt wieder Mosaik, zunächst ein Fries mit perspectivischen Ansichten dreischiffiger, von Säulen getragener Kirchen als Sinnbilder der Kirche selbst; dann an der Wölbung die zwölf Apostel, welche, Kronen in den Händen, einander im Kreise feierlich entgegenschreiten. Ueber ihren Häuptern hängen Teppiche, zwischen ihnen wachsen stilisirte Blumen in die Höhe, um das Paradies als Schauplatz anzudeuten; ihre Köpfe sind von römisch-individuellem Gepräge. Das mittlere Rund füllt die Taufe Christi. Bei dem taufenden Johannes überrascht das Verhältniß der Form und der ausdrucksvolle Adel der Bewegung. Der Jordan ist nach antikem Brauche als Flusgott personificirt.

Grabcapelle
der Galla
Placidia.

Von ähnlichem Kunstwerthe sind die Mosaiken in der Kirche S. Nazaro e Celso, der Grabcapelle der Regentin Galla Placidia († 450), die sich dies Denkmal noch bei ihren Lebzeiten errichtet hatte ¹⁾. Die Kuppel über der Vierung enthält das Kreuz und die Evangelisten-Symbole, die Querhausarme sind mit Apostelgestalten geschmückt. Das Bogenfeld über der abschließenden Chorwand, durch ein Fenster getheilt, zeigt rechts den heiligen Laurentius, der, ein Kreuz auf der Schulter, auf den glühenden Rost zuschreitet, so daß also die Darstellung des Martyriums selbst noch vermieden ist, links einen Schrein mit den vier Evangelien. Das schönste Bild füllt das Bogenfeld über dem Eingang: der gute Hirt, in goldener Tunica und purpurnem Mantel, sitzt in felsiger Uferlandschaft lässig da, die Linke erhoben am goldenen Kreuzesstabe, die Rechte in anmuthiger Wendung über den Schoß hinübergestreckt um ein Lamm zu liebkoosen. Die Thiere sind dürrer als in S. Cosma e Damiano zu Rom, aber in der Hauptfigur lebt noch das schwungvolle Liniengefühl des Alterthums (Fig. 47). Hier erscheint der gute Hirt nicht bloß als Symbol des Heilandes, sondern er ist Christus selbst, wie der Nimbus und das Kreuz, die feierliche Auffassung an Stelle der genrehaften in den Katakomben dathun. Der Grund ist überall blau; Ranken, Guirlanden, Mäander-Verzierungen bilden die Umrahmungen.

Ostgothen-
zeit.

Die eifrige Kunstthätigkeit dauerte in Ravenna fort, nachdem dieses im Jahre 493 die Hauptstadt des Ostgothen-Reiches in Italien geworden war. Wie Theodorich die antike Cultur zu erhalten, ihre Denkmäler zu schützen strebte, so verwaltete und pflegte er auch die Kunst, die er bei den Einheimischen vorfand, und obwohl die Gothen Arianer waren, bestand doch bei der Toleranz des Königs ein gutes Verhältniß zur römischen Kirche, bis sich Papst Johann im Jahre 523 von Byzanz her gegen die Ketzerei aufstacheln ließ. So nimmt man denn auch in den Mosaiken der gothischen Zeit keinen Inhalt der auf Verschiedenheit der Lehre hinwies, und keine andere Wendung des Stiles wahr als die, welche sich aus ihrer späteren Entstehung ergibt. Die Kuppelmosaik im Baptisterium der Arianer (Santa Maria in Cosmedin) ²⁾ stimmt dem Gegenstande nach mit der im katholischen Baptisterium überein, steht aber der classischen Tradition bereits ferner. Bei der Taufe ist das Motiv des Johannes lahmer, seine Stellung ungefickt, der Jordan erscheint, wie das nicht

Baptisterium
der
Arianer.

1) v. Quast Taf. II—VI. Garucci Taf. 229—233.

2) Garucci Taf. 241.

Fig. 47. Der gute Hirt. Mosaik aus der Grabcapelle der Galla Placidia zu Ravenna. Nach Photographie.

selten bei antiken Wassergottheiten vorkommt, mit Krebsfcheeren am Haupte. Die Apostel in dem Kreise, der das Mittelbild umschliesst, sind in der Gewandung conventioneller, Palmen erheben sich zwischen den Einzelnen, sie schreiten von beiden Seiten auf einen prächtigen Thron, das Sinnbild des göttlichen Gerichtes, zu.

S. Apollinare
nuovo,

Die Basilika S. Apollinare nuovo ¹⁾, einst unter dem Namen St. Martinus in coelo aureo die neben dem Palaß gelegene Hofkirche des Theodorich, hat ihre alte Apsis verloren, weist aber im Mittelschiffe noch eine vollständige Mosaikdecoration auf. Von den drei Bilderreihen, welche die Langseiten schmücken, seien zunächst die mittlere und die obere, der arianischen Zeit angehörig, berücksichtigt. Neben und zwischen den Fenstern stehen dreißig Gestalten von Aposteln und Heiligen, würdevoll, von vorn gesehen, im Charakter der Köpfe und in der Gewandung der guten Zeit näher als die Bilder im Baptisterium der Arianer.

Ueber den Fenstern zieht sich beiderseits ein Fries von erzählenden Bildern hin, die durch den Abchluss der Nischen, in welchen unten die Heiligen stehen, kleine Halbkuppeln zwischen Taubenpaaren, getrennt werden. Jede Seite enthält dreizehn Compositionen, nördlich sehen wir Christi Wirken und seine Wunder dargestellt, die an vierter Stelle durch ein repräsentirendes Bild, Christus zwischen den Schafen und den Böcken, unterbrochen werden. Dieses ist besonders stilvoll, in den anderen ist die Handlung dadurch gelähmt, dass auch hier, wie gleichzeitig in Rom, die malerische Auffassung von der plastischen verdrängt ist, die Hauptfigur sich repräsentirend dem Beschauer darstellt, statt dass sie auf den Vorgang selbst gerichtet wäre. Die Composition beschränkt sich auf wenige Figuren, die Schar der Jünger pflegt nur durch Einen Begleiter angedeutet zu sein, Christus ist bartlos, jung, mit langem Haar dargestellt. Hier geht noch die mehr andeutende als dramatische Behandlung der Coemeterienbilder durch, aber der weiche Linienfluss derselben ist verloren.

In den Bildern gegenüber erscheint Christus in ganz abweichendem Typus, älter, bärtig, aber blond, im Ausdruck würdevoll und den Ubrigen schon dadurch überlegen, dass er sie meist alle um einen halben Kopf überragt. Hier ist die Leidensgeschichte dargestellt, eröffnet durch das Abendmahl, bei welchem Alle um ein sigmaförmiges Triclinium liegen, und der Fisch auf der Schüssel, als Sinnbild Christi, Brod und Wein vertritt. Nicht nur die Kreuzigung selbst, sondern auch die Marterscenen, Geißelung und Verspottung, fehlen in der Reihe, auf die Kreuztragung folgen gleich die Marien am Grabe, der Gang nach Emaus, der Auferstandene unter den Aposteln.

Zeit
Justinians,

Nach dem ravennatifchen Liber pontificalis liess Bischof Agnellus (553—566), unter welchem die Kirche katholisiert ward, ausser den Mosaiken in der untergegangenen Tribune auch die mit der Procession von Märtyrern und Jungfrauen an den Langwänden anfertigen, und die spätere Entstehung dieser Bilderreihe, der untersten gleich über den Arcaden, bestätigt auch ihr künstlerischer Stil. Nördlich kommt die lange Reihe weiblicher, südlich diejenige männlicher Heiliger, in weissen Gewändern, die Frauen noch mit goldenem Ueberwurf, alle mit Kronen auf den verhüllten Händen, einhergeschritten.

1) *Garucci* Taf. 242—252.

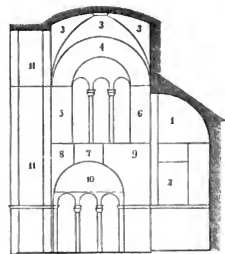
Sie gehen von der Stadt Ravenna aus, die durch die Ansicht des Königspalastes und des Hafens angedeutet ist, und ihre Zielpunkte sind dort Maria, hier Christus, die zwischen vier Engeln einander gegenüber thronen. Das Ganze ist unter dem Einfluß antiken Relieffstils componirt, mit festgehaltenem Parallelismus beider Seiten, ruhig fortschreitender Bewegung, gleichmäßiger Füllung des Raumes und gleicher Kopfhöhe der stehenden und der sitzenden Gestalten. Aber mag auch der Gesamteindruck edel und festlich sein, so sind doch die Motive der einzelnen Gestalten schüchtern, die Köpfe schwach gezeichnet und unvollkommen modellirt.

So setzen sich die beiden Perioden, denen die Bilder in S. Apollinare nuovo angehören, mögen sie auch nahe an einander grenzen, doch scharf gegen einander ab. Wie in Rom, so war auch hier die classische Periode der altchristlichen Kunst mit dem Schlusse der Ostgothenzeit und der Eroberung durch die Byzantiner vorbei. Die unmittelbar folgende Zeit, in welcher der zur Alleinherrschaft gelangte katholische Cultus seinen höchsten Glanz aufbot, war aber in Ravenna höchst productiv, und die Werke, die wir jetzt berücksichtigen müssen, gehen dem eben geschilderten Frieße grosentheils noch vorher. In der Hauscapelle des erzbischöflichen Palastes ¹⁾ sind die ältesten Mosaiken, besonders die Brustbilder an den Gurtbögen, noch aus der Zeit des Bischofs Maximian, wie fein hier vorkommendes Monogramm zeigt. Die vier Engel, welche am Kreuzgewölbe des Vorraumes das mittlere Schild mit dem Monogramme Christi tragen, zeigen ein Motiv, das wir noch schöner in San Vitale wiederfinden werden. Anderes ist Flickwerk aus späterer Zeit. Die für das Berliner Museum erworbenen Mosaiken aus der 543 geweihten ehemaligen Kirche San Michele in Affricisco sind dort noch nicht aufgestellt. Nach ²⁾ Abbildungen, enthielt der Bogen den bärtigen Christus zwischen Engeln mit Posaunen, die Apsis den bartlosen mit dem Buche, von Engeln umgeben.

Erzbischöflicher Palast.

S. Michele in Affricisco.

Die wichtigste Schöpfung der Epoche ist endlich der wohlerhaltene, grössere Bildercyclus im Chor der schon früher, 526 unter Bischof Ecclesius, begonnenen, 547 unter Bischof Maximian beendigten Kirche San Vitale (Fig. 48) ³⁾. In der Halbkuppel der Apsis (1) thront Christus auf goldenem Grunde über den Paradiesesflüssen, umgeben von zwei Engeln, dem heiligen Vitalis, der von Christus die Krone empfängt, und dem Gründer der Kirche Bischof Ecclesius mit dem Kirchenmodell. Letzterer ist ein echt römischer Porträtcharakter, Christus zeigt noch den jugendlich bartlosen Idealtypus, der hier freilich schon starrer geworden. Diefem Dedicationsbilde, das überlegen ist, weil es auf besseren Vorbildern beruht, entspre-

S. Vitale.

Fig. 48. S. Vitale, Ravenna.

1) Garucci Taf. 222—225.

2) Ciampini: Vet. mon. II. Taf. 17. — Photographien nach Zeichnungen. Jetzt, zur Herstellung, in den Magazinen der Nationalgalerie; sie scheinen nur theilweise alt zu sein.

3) Garucci Taf. 258—264.

chen an der unteren Wand der Apſis, beiderſeits von den Fenſtern, zwei Ceremonienbilder (2): Kaiſer Juſtinian mit dem Biſchof Maximian und Kaiſerin Theodora, (Fig. 49) die in überladener Hoftracht und mit zahlreichem Gefolge einander entgegenſchreiten. Juſtinian war nicht perſönlich in Ravenna, aber ſeiner reichen Schenkungen wegen erſcheint er hier mit ſeiner Gemahlin als Stifter. Seine Züge haben entſchiedenen Porträtcharakter, wie ihn die alt-chriſtliche Kunſt unter römiſcher Tradition lange feſtzuhalten wuſte, und ſtimmen ganz mit dem Bruſtbilde Juſtinian's überein, das in einer Seitencapelle der Kirche S. Apollinare nuovo als Reſt der Moſaiken an der Eingangswand bewahrt wird¹⁾. Die Züge der Kaiſer waren in den verſchiedenen Theilen des Reiches wohlbekannt, da ſtets gleich bei der Thronbeſteigung ihre Bildniſſe in alle Länder gefendet wurden²⁾. Auch die Züge des Biſchofs ſind höchſt individuell. Ebenſo ſtark wie die Menſchen ſelbſt iſt freilich auch ihr Coſtüm

Fig. 49. Juſtinian und Gefolge.
Moſaik aus S. Vitale zu Ravenna. Nach Photographie.

betont, und da bei Darſtellung dieſer prunkvollen Hofgewänder antike Muſter der Gewandung nicht nutzen konnten, iſt dieſelbe kleinlich und trocken. In beiden Bildern ſind ferner die Gruppen nicht klar genug entwickelt, die Figuren in Stellung und Kopfhaltung einſörmig, vom Ceremoniell gebannt³⁾.

Im anſtoßenden Altarhauſe übertrifft das weſentlich decorative Gewölbe-Moſaik (3) alles Uebrige. Vier Fruchtſchnüre, jede über einem Pfau auf der Weltkugel, gliedern das Kreuzgewölbe; in den Feldern dazwiſchen ſtehen vier Engel in edler, höchſt ausdrucksvoller Haltung und ſtützen das mittlere Rund mit dem Lamm Gottes. Die Moſaiken an den Wänden rechts und links entſprechen ſich durch ſtreng ſymmetriſche Anordnung. Das obere Bogenfeld (4)

1) Ebenſo mit feinen Münzen. Vgl. *Ebers*, durch Gofen zum Sinai, S. 569, Holzschnitt nach *Banduri*, numism. imper. Rom. 1718.

2) *J. Burckhardt*: Das Zeitalter Conſtantins des Großen. Baſel (Leipzig) 1853.

3) Abbildungen: *Förſter*, Denkmale I. Taf. 7 u. 8.

wird nur von Ornament gefüllt, die Flächen neben den Oeffnungen der Emporen (5 und 6) enthalten die vier greifenhaft dargestellten Evangelisten mit ihren Synbolen. Ueber der Mitte der unteren Arcaden (7) schweben zwei Engel mit dem Kreuze. Die Zwickel daneben zeigen nach der Kirche zu (8) den Propheten Jeremias und gegenüber Jesaia; neben der Apſis auf breiterem Felde (9), Moses auf dem Sinai als bartlose Idealgestalt über einer Volksgruppe, die in ihrer Rohheit das ganze Ungeschick der damaligen Kunst, sobald diese ohne Muster sich auf die Wirklichkeit angewiesen sah, verräth; gegenüber Moses, der vor dem Dornbusche seine Sandalen löst, und darunter Moses als Hirt zwischen Schafen. Das große Bogenfeld über den Arcaden (10) enthält endlich die alttestamentarischen Ereignisse, welche eine Stelle des Hebräerbriefes als Vorbilder vom Opfertode Christi hinstellt: an der einen Wand Abraham, der die drei Engel bewirthe, sowie Abraham, der im Begriffe steht, Isaak zu opfern; an der Wand gegenüber Abel mit dem Lamme und Melchisedek mit dem Brot zu den beiden Seiten eines Opfertisches. Brustbilder von Heiligen, Aposteln, ursprünglich auch von Christus, an dem breiten Gurtbogen, der zum Kuppelraume führt (11), grenzen den ganzen Cyklus ab.

So mächtig der Eindruck des Ganzen immer noch ist, so steht es doch ^{stil.} bereits nicht mehr auf der künstlerischen Stufe der früheren Werke. Die Gestalten und Motive sind ungleichartig, je nachdem der Künstler ältere und bessere Vorbilder benutzen konnte, wie bei Christus und den Engeln in der Apſis, dem Abel, dem opfernden Abraham, dem sandalenlösenden Moses im Altarhaufe, oder mehr auf sich selbst angewiesen war, wie bei der kümmerlichen Figur des auftragenden Abraham. Die Gewandung ist meist höchst sorgfältig, aber schon steif, die Contouren sind schwer. Die dogmatische Tendenz überwiegt, und unter ihr erstarrt namentlich in den Opferbildern die eigentliche Handlung. Der Landschaft ist hier viel Raum gewährt, aber sie ist bei der perspectivischen Unfähigkeit, die durchgeht, von ungenügender Wirkung. Ihre Masse von Grün, verbunden mit dem überwiegenden Weiß der Gewänder macht außerdem die Farbenwirkung höchst eintönig.

Die Zeit, in welcher Justinian Kaiser des Ostens war und sich auch den Westen wieder unterwarf, ist dadurch bedeutungsvoll, daß jetzt das lebendige Fortwirken der antiken Cultur erlischt. Das Barbarenthum, welchem die kräftige Ostgothenherrschaft noch eine Zeit lang gewehrt hatte, bricht unaufhaltsam herein; in Italien setzen bildungslose Langobarden sich fest. Der ideale Geist des Christenthums wird unter dogmatische Starrheit gebeugt. Der Aberglaube, der Reliquiencultus, der Heiligendienst, der wieder zum Polytheismus, nur unter neuer Firma, zurückführt, bürgern sich ein, das Mönchsthum wird eine kirchliche Institution, die asketische Richtung, welche die natürlichen Triebe des Menschen abtödtet, statt sie zu veredeln, bemächtigt sich der Geister. Wie die Epoche Justinians auf dem Gebiete, dem ihre größte Leistung angehört, dem des Rechtes, mit der frei schöpferischen Thätigkeit durch ein sammelndes, ordnendes, feststellendes Verfahren abschloß, so begnügte sie sich auch in der Kunst mit der Reproduction des Ueberlieferten ohne eine eigene Schaffenskraft zu bewähren. Formen, Zeichnung und Gewandung werden immer schematischer, in der Auffassung überwiegt das Strenge, Nüchterne, Starre. Keine Bewegung ist mehr von kräftigem Willen inspirirt, keine Regung persön-

lichen Empfindungslebens kommt in den Zügen zum Vorschein. Wie die Charaktere, so sind auch die Geberden typisch; ihre Sprache ist eine eng begrenzte. Immer in gleicher Weise schreitet der Fuß vor, wendet sich das Haupt, erhebt sich die Hand des Redenden. Des selbständigen Naturstudiums war man längst entwöhnt, nun aber beginnt auch das Verständniß der künstlerischen Vorbilder, das Urtheil bei deren Wahl zu sinken. Das Nackte wird mehr und mehr vermieden, aus sittenstrenger Scham, die hier der wachsenden Unfähigkeit zu flatten kommt.

Die christliche Gestaltenwelt selbst, auf die der Künstler angewiesen ist, begünstigt die Einseitigkeit des Ausdruckes, welcher diese Periode zustrebt. Innerhalb ihrer Grenzen walten strenge Erhabenheit und ernste Feierlichkeit vor, so in Christus, den Aposteln, der immer matronenhaften, niemals anmuthig-jugendlichen Maria. Die reine Schönheit hat hier kaum eine Stelle, oder kann höchstens noch in den Idealgestalten der Engel, jugendlich edlen Wesen mit nackten Füßen und sanft wallender Gewandung, zu Tage treten. Oft ist der classische Formeninn damals und späterhin noch lebendig genug, um sich für die Begrenztheit des christlichen Bilderkreises durch freie Idealfiguren, Personifikationen im classischen Stile, zu entschädigen. Aber wie häufig wir das auch in den Bilderhandschriften finden werden, so selten war es doch der monumentalen Kunst in den Mosaiken der Kirchen gestattet. Hier waren der dogmatische Charakter und die lehrhafte Tendenz bestimmend.

Hüten muß man sich aber, diesen Stil, wie er seit Justinian sich in den italienischen Arbeiten ausbildet, als byzantinischen zu bezeichnen. Die Benennung würde der falschen Vorstellung Raum geben, als habe ein Bruch mit der einheimischen Kunstübung stattgefunden, und als seien, seit der byzantinischen Eroberung, Vorbilder und Kräfte von Byzanz her geliefert worden. Dafür fehlt es an genügenden Anzeichen und Beweisen. Auf den ravennatischen Mosaiken seit Justinian kommen nicht einmal griechische Inschriften vor, die in der Folge, übrigens auch nur bedingterweise, als Beleg für die Ausführung durch griechische Hände gelten können. Die Kunstgeschichte muß sich zur Aufgabe machen, den Begriff »byzantinische Kunst« noch schärfer, als üblich ist, zu begrenzen. In den ersten Jahrhunderten ist die byzantinische Kunst nicht von der italienisch-altchristlichen unterschieden. Wie die griechisch-römische Kunst der ganzen civilisirten Welt angehörte, in Italien, Gallien, Africa, Syrien, Griechenland in gleicher Weise ihren Boden hatte, so hat auch die christliche Kunst zunächst überall einen gleichartigen Charakter. Wir werden erst später den Zeitpunkt kennen lernen, in welchem wirklich eine künstlerische Scheidung zwischen Byzanz und dem Abendlande eintritt. Aber auch dann ist zunächst keineswegs die größere Starrheit, das Conventuelle, sondern vielmehr das stärkere Festhalten an der antiken Technik und Tradition dem Osten vor dem Abendlande eigen.

C. Byzantinische Mosaiken.

Nova Roma.

Schon lange war das sinkende Rom durch die neue Hauptstadt des Weltreiches in Schatten gestellt worden, die Constantin der Große an der Grenze von Europa und Asien gegründet hatte. Die kleine griechische

Hafenstadt Byzanz war in die kaiserliche Residenzstadt Constantinopel umgewandelt worden. Wo die schmale Meerstraße des Bosphorus sich gegen die Propontis öffnet, breitete »die neue Roma« sich aus, dem Handel zugänglich, der ihr die Schätze von zwei Welttheilen in den Schoß schüttete, und gegen jeden Angriff gesichert. Zwischen dem Meere und dem tiefeinschneidenden Hafen, dem Goldenen Horn, verzweigte sie sich über Anhöhen und Thäler. Das Machtgebot eines Herrschers liefs die Stadt in die Höhe steigen. Mauern, Säulenhallen, Wasserleitungen, Hippodrom, Bäder und andere öffentliche Gebäude standen in kurzem vollendet, die Städte Griechenlands und des Orients mußten ihre köstlichsten Schätze, ihre Denkmäler in Marmor und Erz hergeben, um die neue Kaiserstadt zu schmücken, ja sogar ihre Handschriften und Bibliotheken spenden. Künstlich wurde eine große Bevölkerung hergezogen, und an dieser Stätte des Luxus fanden kunstfertige Kräfte jeder Art ihr Arbeitsfeld ¹⁾.

Die byzantinische Kunst steht, wie die abendländische dieser Periode, unter dem Einfluß der antiken Ueberlieferung, aber die Tradition waltet hier in den Werkstätten viel ungestörter weiter und wird durch die Fülle von Kunstwerken besserer Epochen, wie sie seit der Gründung von Byzanz hier aufgehäuft worden, genährt. Die Einbrüche der Barbaren blieben Constantinopel erspart. Der höfische Luxus, welcher in der Residenzstadt des Kaisers heimisch war, begünstigte die Production. Unter diesen Verhältnissen blieb vor Allem die Technik auf einer größeren Durchschnittshöhe und zeichnete sich durch Solidität und Präcision aus.

Freilich reichen die Denkmäler der monumentalen Malerei, die Mosaiken, am wenigsten hin, um ein Urtheil über Charakter und Geschichte der byzantinischen Malerei in den ersten Jahrhunderten nach Gründung Constantinopels zu gefatten, denn nur wenig ist erhalten, und auch dies ist keineswegs sicher datirt. Noch immer beruht die Darstellung der byzantinischen Malerei in unseren besten kunstgeschichtlichen Werken auf falschen Voraussetzungen, indem spätere Schöpfungen in eine zu frühe Periode gesetzt werden.

Die Hauptschöpfung Justinians ist die Hagia Sophia in Constantinopel, geweiht der göttlichen Weisheit, der zweiten Person der Gottheit, begonnen im Jahre 532, nachdem der ältere Bau aus Constantins Zeit während des Nike-Aufstandes zu Grunde gegangen war. Jetzt ist sie Moschee, die Mosaikbilder sind nur noch theilweise vorhanden und mit Tünche überdeckt, aber bei der letzten Restauration (1847) kam das Erhaltene auf einige Zeit zum Vorschein und konnte nachgebildet werden. Im Inneren entfalteten sich alle Zweige künstlerischer Technik, über welche das neue Rom gebot; in derjenigen Ausstattung, die unmittelbar mit der Architektur zusammenhing, überwog die Flächendecoration, der monumentale Teppich, unten als farbige Marmortafelung, oben, über den Gesimsen, an Gewölben und Bogenfeldern, als Glasstift-Mosaik. Aber das vorliegende Material reicht nicht aus, um erkennen zu lassen, wie viel von dem Vorhandenen noch der Zeit Justinians angehört, ja ob irgend etwas auf sie zurückgeht. Das Meiste dankt offenbar späteren Her-

Hagia
Sophia.

¹⁾ Schnaase, Bd. III. — F. W. Unger, Christlich griechische oder byzantinische Kunst. Bei Ersch u. Gruber, I. Section, B. 84, 85.

stellungen und Ergänzungen seine Entstehung, und so können wir die Mosaiken der Sophienkirche erst in einem der folgenden Abschnitte behandeln.

St. Georg
Theffsalonika.

Dagegen gibt uns heute von dem Mosaikenstil in der Zeit Justinians noch die Rundkirche St. Georg zu Salonichi (Theffsalonika), jetzt Moschee, einen Begriff. Die rechteckigen Nischen des Unterbaues sind mit Früchten, Zweigen, Vögeln gefüllt; an der Kuppel stehen die Einzelgestalten von Heiligen mit feierlichen Geberden, und über ihnen steigt eine prächtige Architektur, belebt von symmetrisch angeordneten Vögeln, in die Höhe und hebt sich vom Goldgrund ab (Fig. 50). Man hat diese Bilder wegen der schlichten Anlage des Bauwerkes und wegen des rein classischen Stils der Gewandfiguren noch in die Zeit Constantins setzen wollen, aber wir halten eine spätere Entstehung für wahrscheinlich ¹⁾. Die ältere wahrhaft malerische Auffassung ist hier schon durch den statuarischen Stil verdrängt, und die Architektur, eine Nachbildung von Holzbau mit Säulen, Architraven und kleinen Kuppeln, ist zwar immer noch classisch, aber die Detailformen, wie die Combination der Trapezcapitelle mit ionischen Voluten, entsprechen dem Stil, welchen die byzantinische Architektur erst seit dem 6. Jahrhundert ausbildet.

Gewiss sehr wichtig, aber nicht datirt sind die Mosaiken in der Kirche des Sinaiklosters, die uns neuere Reisende schildern ²⁾. Ueber dem Bogen halten zwei schwebende Engel die Brustbilder des bartlosen Moses und der heiligen Katharina, seitwärts ist Moses vor dem Dornbusche und mit den Gefetzentafeln auf Sinai zu sehen. Die Apsis enthält das großartige Bild der Verklärung, von einer Bordüre mit Propheten- und Heiligen-Brustbildern umschlossen.

Profane
Darstellungen.

Eine andere Gattung musivischer Bilder ist vollständig untergegangen: die profan geschichtlichen Darstellungen in den Herrscherpalästen. Die Thaten und das Leben der Despoten waren, ebenso wie in den Palästen des orientalischen und des hellenistischen Alterthums, auch in Byzanz ein Hauptvorwurf für die Ausstattung der Räume, aber wir müssen uns heute mit den alten Beschreibungen begnügen. In der Chalke, jener Prachthalle im Palaste Justinians, waren die Siege seiner Heere in Africa und Italien, die Eroberung von Städten, endlich die Rückkehr Belisars dargestellt, der an der Spitze des Heeres dem Kaiser und der Kaiserin, welche von Senatoren umgeben dastanden, die gefangenen Könige und die Trophäen vorführte ³⁾.

Ornamentaler
Stil.

Ferner lebte, namentlich in dem Schmuck der Profangebäude, jener rein ornamentale Stil weiter, den wir in den ältesten christlichen Mosaiken Italiens kennen gelernt haben. Wir besitzen noch ein glänzendes Zeugniß für diesen Geschmack, aber allerdings nicht auf dem Boden von Byzanz selbst, sondern in einem Denkmale des Islam: der Moschee Qoubet-es-Sakhras zu Jerusalem. Die ornamentale Glasstift-Mosaik in den Zwickeln der Arcaden gehört noch der Zeit des 691 vollendeten Baues selbst an, besteht aus stilisirtem

Im Dienste
des Islam.
Jerusalem.

¹⁾ So urtheilt Unger, a. a. O. Bd. 84 S. 407. — Farbige Publication bei Texier und R. Popplewell Pullan, architecture byzantine, London 1864, Taf. 30—34. Danach ein Stück bei Lübke und Lützow, Denkmäler der Kunst, 3. Auflage, Taf. 34 b.

²⁾ Ebers, Durch Gosen zum Sinai, Leipzig 1872, S. 273. Nach seiner Ansicht 7. bis 8. Jahrh. Nach der Inschrift sind die Bilder unter dem Klostersvorsteher Longinus verfertigt worden, dessen Zeit aber nicht ermittelt ist.

³⁾ Procopius, de aedificiis L. I cap. 10. Corp. SS. hist. Byz. p. II, vol. III, Bonn 1838, S. 204.

Pflanzenornament, Gefäßen, Kleinodien, die, von Inschriften und geometrischen Mustern umrahmt, sich vom Goldgrunde abheben, und ist im Stil wahrhaft classisch, in der Technik völlig von Byzanz bestimmt ¹⁾).

Seit der Zeit des Bilderstreites, im 8. Jahrhundert, fand diese ornamentale Mosaik-Decoration auch eine reichere Verwendung im christlichen Kirchenbau. Seit dem Bilderstreite.

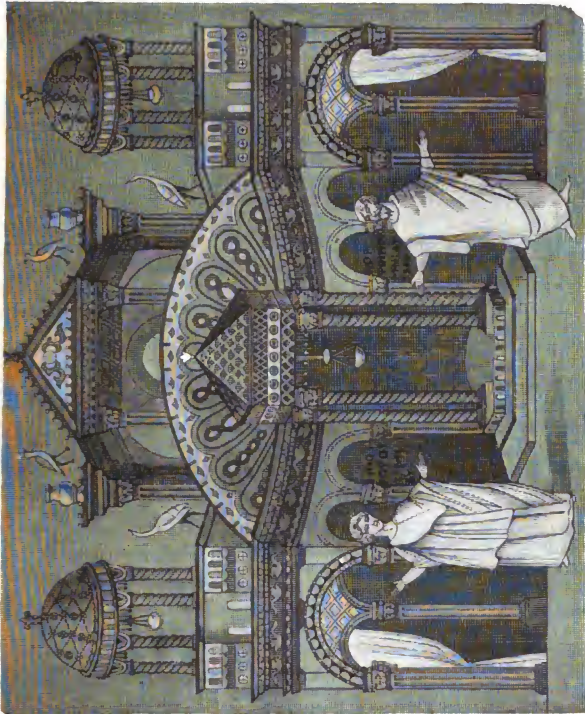

Fig. 50. Mosaik aus St. Georg, Thessalonika. Nach Texier.

Mit Pflanzen, Thieren, besonders Vögeln decorirte man die Gotteshäuser, als man die Andachtsbilder und heiligen Darstellungen aus ihnen verbannte, aber sie nicht schmucklos lassen wollte ²⁾. Was ehemals nur eine reizvolle Zuthat

¹⁾ Comte M. de Vogüé, Le temple de Jérusalem, Taf. 21 ff. Auch in den Mosaiken der Kuppel, aus der Zeit einer Herstellung im Jahre 1027, ist der Geschmack noch der nämliche.

²⁾ Theophanes continuatus, Corp. SS. hist. Byz. Bd. 33, S. 100. Geschichte d. Malerei.

gewesen, wurde jetzt der Inhalt der Bilder selbst. Aber auf die Länder des Westens hatte diese Wandlung keinen Einfluß.

D. Italien nach Justinians Zeit.

Die Mosaiken in Italien seit dem Ende des 6. Jahrhunderts sind schon deshalb nicht byzantinisch, weil sie barbarisch zu werden beginnen, was die Ravenna. Denkmäler in Ravenna wie in Rom bekunden. Dort tritt uns die künstlerische S. Apollinare in Classe. Entartung in den Bildern von S. Apollinare in Classe entgegen, der großen, heute einsam in den Feldern gelegenen Basilika der ehemaligen Hafenvorstadt Classis ¹⁾. Das Langhaus weist heute keine älteren Mosaiken mehr auf, und auch die des Chores rühren keineswegs aus der Erbauungszeit der im Jahre 549 geweihten Kirche her. Die Brustbilder von Matthaeus und Lucas und die freibewegten Gestalten der Erzengel Michael und Gabriel mit Fahnen an den Pfeilern des Tribunenbogens gehören noch zu den besseren. Das Medaillon über demselben, umgeben von den Evangelisten-Symbolen und von Lämmern, die aus den beiden Städten hervorsicheren, enthält ein starres, häßliches Christusbild. An der Halbkuppel der Apsis gewährt die Hand Gottes über dem Kreuze zwischen Moses und Elias eine symbolische Darstellung der Verklärung; darunter steht als Hauptfigur, im Priesterornate, mit betend ausgestreckten Armen, der heilige Apollinaris, auf welchen Lämmer von beiden Seiten zuschreiten. Fußboden und Hintergrund dieses Theiles enthalten die Andeutung einer Felsenlandschaft mit Bäumen. An der unteren Wand sehen wir zwischen den Fenstern die vier ravennatischen Bischöfe Ecclesius, Severus, Ursus und Ursicinus, seitwärts die drei Opfer des Alten Bundes, wie in S. Vitale, und ihnen entsprechend ein Ceremonienbild: den Bischof Reparatus (672–677), der die Befähigung kirchlicher Privilegien von Kaiser Constantin IV. und seinen Brüdern Heraclius und Tiberius empfängt. Damit ist die Entstehungszeit dieser Mosaiken festgestellt, auch die des Bogens scheinen kaum älter; allenfalls könnten die in der Halbkuppel etwas früheren Ursprungs sein. Das mystisch-symbolische Spiel ist hier auf die Spitze getrieben, und wie dadurch das Unkünstlerische in der ganzen Auffassung überwiegt, so ist auch die Behandlung empfindungslos und trocken. Die strenge Zucht der Justinianischen Epoche ist vorbei, und die Bilder sind ein Beleg für den Verfall, der seit der Errichtung des Exarchates über Ravenna hereingebrochen war.

Rom. In Rom hat die Epoche Justinians keine Schöpfung hinterlassen, desto productiver war die folgende Zeit, besonders das 7. Jahrhundert. Der Abstand zwischen diesen Mosaiken und der von S. Cosma e Damiano ist ein erheblicher, aber eine so starke Barbarisirung, wie sie das zuletzt beschriebene Werk für Ravenna dargethan hat, trat zunächst noch nicht ein. Aus der Behandlung ist freilich der selbständige Geist früherer Zeit gewichen, sie ist nüchtern und conventionell, für den Mangel bedeutenderen inneren Lebens sollen die Pracht der Erscheinung, der Costümprunk, der Goldgrund, der hier jetzt eben so wie in Byzanz zur Regel wird, entschädigen.

1) Garrucci Taf. 265–267, 275.

Papst Pelagius II. (578—590) hatte die Basilika des heiligen Laurentius vor den Mauern nach der byzantinischen Eroberung und, wie seine Inschrift angibt, unter den Schwertern der Langobarden errichtet. Von dem Bau, wie wir ihn jetzt sehen, datirt aus dieser Zeit nur der Chor, der damals Langhaus war, aber westlich, da, wo das jetzige Langhaus anstößt, seine Apsis hatte. An dem Bogen über dieser wurde die Dedications-Mosaik auf Goldgrund angebracht, die heute, nach veränderter Orientierung der Kirche, die Rückseite des Bogens zu schmücken hat. Der bärtige Christus, nicht mehr würdevoll und erhaben, sondern asketisch verkümmert, sitzt auf der Weltkugel, rechts stehen Paulus, Stephanus und Hippolyt, links Petrus und Laurentius, der das Kirchenmodell von dem kleiner gehaltenen Papste Pelagius entgegennimmt; tiefer erblickt man die Städte Jerusalem und Bethlehem¹⁾. Die Composition des schlecht erhaltenen, durch Malerei ergänzten Bildes ist dürftig, den Charakteren mangelt Wucht und Gröfse.

S. Lorenzo fuori le mura.

Im Stile wie in der Composition ist die Apsis-Mosaik der kleinen Rundkirche St. Theodor am Fusse des Palatins jener verwandt; Petrus und Paulus führen zwei Heilige, unter ihnen den Patron der Kirche, heran²⁾. Christus auf der Weltkugel wird jetzt ein beliebtes Motiv; so erscheint er nicht nur hier, sondern auch in einer der Seitenapsiden der S. Costanza, ein Buch haltend, während eine bartlose Gestalt sich tief vor ihm neigt. Die gegenüberliegende Nische zeigt Christus bartlos und jugendlich, mit ungefickt gespreizten Beinen auf Wolken stehend, umgeben von Petrus und Paulus, der aus der Hand des Herrn eine Schriftrolle mit den Worten: »dominus pacem dat« entgegennimmt. Vier Lämmer, zwei Palmen, zwei Rundgebäude als Andeutung der Städte vollenden die Composition³⁾. Die Technik der Bilder, die nicht datirt sind, aber der Zeit um 600 angehören mögen, ist derb, die Motive sind ungefickt.

S. Teodoro.

S. Costanza.

Correctere Behandlung ohne mehr Geist zeigt das Bild in der Apsis der nahegelegenen Basilika S. Agnese vor Porta Pia, erbaut von Honorius I. (625—638). Der päpstliche Stifter und ein anderer Papst, wohl Symmachus, stehen zu den Seiten der heiligen Agnes, der zu Füßen, als Andeutung ihres Martyriums, das Schwert liegt, das ihr den Tod gab, und die Flammen lodern, die sie nicht verletzten⁴⁾. Die Figuren, länglich und steif, stehen wenigstens noch richtig da, das Gesicht der Heiligen ist regelmässig, doch leblos und schwach modellirt; aber die decorative Wirkung ist durch die sorgfältige Behandlung der Prachtcostüme, die reiche Farbe, den Goldgrund eine stattliche; und wie man gerade darauf mit Bewußtsein hinarbeitete, verkündet die prahlerische Inschrift unter dem Bilde (Fig. 51).

S. Agnese.

In der Folge nimmt die Flüchtigkeit und Ungleichartigkeit der Arbeit schnell zu, so in dem unter den Päpsten Johann IV. (640—642) und Theodor (642—649) erbauten Oratorium St. Venantius neben der Taufcapelle des

S. Venanzio.

1) De Rossi. — Garrucci Taf. 271.

2) Garrucci Taf. 252

3) Abb. Revue archéol. 1875 (vol. 30). Müntz nimmt hier die Ansicht von Crotte u. Cavalcante wieder auf, welche das Werk dem 4. Jahrhundert zuschrieben. Ihnen hat Schnaase, wie wir glauben mit Recht, widersprochen, III. S. 567 Anm. — Garrucci Taf. 207.

4) De Rossi. — Garrucci Taf. 274. Die Köpfe der zwei Päpste restaurirt.

Laterans ¹⁾. In der Apſis erſcheint, unter der Halbfigur des ſegnenden Heilandes zwischen zwei Engeln, die Madonna, deren Cultus immer gröſſere Bedeutung gewinnt, als Orans, von ſechs Heiligen und zwei Stiftern umgeben; am Bogen ſieht man acht Heilige, über ihnen die zwei Städte und die Evangelistenſymbole. Kleinere und noch ſchwächere Reſte findet man in San Stefano rotondo ²⁾: ein mit Edelſteinen geſchmücktes Kreuz und über ihm das Bruſtbild Chriſti, ſomit eine ſymboliſche Andeutung der Kreuzigung, zwischen den Heiligen Primus und Felicianus, die Papſt Theodor hier beſetzt hatte, alſo wohl

S. Stefano
rotondo.

Fig. 51. Moſaik aus S. Agneſe, Rom. Nach De Roſſi.

S. Pietro ad
vincula.
aus deſſen Zeit; dann in St. Peter ad vincula den bärtigen St. Sebastian in
reicher Hoſtracht, nicht ohne Würde, aber in der Arbeit barbariſch, wahr-
ſcheinlich aus der Zeit des Papſtes Agathon (678—682) ³⁾. Von den Moſaik
eines glänzenden Oratoriums der Mutter Gottes in der Petersbaſilika,
das Papſt Johann VI. (705—707) erbaut und mit Bildern aus der Geſchichte
Maria's, Chriſti, des heiligen Petrus ausgeſtattet hatte ¹⁾, iſt nur das Fragment
einer Anbetung der Könige, weniger ſtarr, aber gleichgiltig ausgeführt, in der
Sacrſtei von Santa Maria in Cosmedin übrig.

Marienora-
torium,
S. Peter.

- 1) Garrucci Taf. 272 f.
- 2) Garrucci Taf. 274.
- 3) Garrucci Taf. 275.
- 4) Garrucci Taf. 279—282.

DRITTER ABSCHNITT.

Die Miniaturmalerei.

iniaturen nennt man die Handschriftenbilder, Miniator ihren Urheber von der Farbe Minium (Zinnober), denn es wurden da, wo auch kein reicherer Schmuck der Handschriften stattfand, wenigstens die Eintheilungen des Textes und die Initialen in rother Farbe angegeben. Jene, die Rubriken (von rubrum, roth, so genannt) sind die Vorstufe des Handschriften-Schmuckes ¹⁾.

Malerei der
Hand-
schriften.

Der Brauch, die Handschriften mit Bildern zu verzieren, geht, wie oben dargethan wurde ²⁾, auf das Alterthum zurück, er wurde in Italien geübt, aber in noch ausgedehnterem Mafse in Byzanz, als eine Sache des Luxus, welche die prachtliebende «nova Roma» begünstigte. Schon Constantin der Grosse hatte hier eine öffentliche Bibliothek begründet, die von seinen Nachfolgern vermehrt, von Kaiser Zeno († 491) nach einem Brande wieder hergestellt wurde. Kirchen- und Klosterbibliotheken kamen hinzu. Bücher, die für reiche und vornehme Besteller angefertigt wurden, erhielten oft eine prächtige Ausstattung durch Färbung des Pergamentes, besonders in Purpur, farbige Schrift, etwa in Roth zur übersichtlichen Eintheilung des Textes oder auch

1) Für allgemeine Geschichte der Miniaturmalerei: *W. Wattenbach*, Das Schriftwesen im Mittelalter. 2. Aufl. Leipzig 1875. — *Seroux d'Agincourt*, Histoire de l'art par les monumens. Atlas und Text Bd. V, der französischen Ausgabe. — *Jules Labarte*, Histoire des arts industriels, Bd. III nebst Atlas. — *Waagen* in seinen periegetischen Büchern, besonders: Kunstwerke und Künstler in Paris, Berlin 1839; Treasures of art in Great Britain, 3 Bände, London 1854, dazu das Supplement: Galleries and cabinets of art in Great Britain, London 1857; die vornehmsten Kunstdenkmäler in Wien, Bd. II, Wien 1867; wir verweisen auf diese Werke für die Mehrzahl der erwähnten Denkmäler, werden dieselben aber in den einzelnen Fällen nicht mehr citiren. — *Silvestre*, Paléographie universelle, Paris 1841, 4 Bde. — *Westwood*, Palaeographia sacra pictoria, London 1843. — *Henry Shaw*, Illuminated ornaments selected from Manuscripts etc., London 1833. — Derselbe, The art of illuminating as practised during the middle ages, 2. ed. London 1870. — *Henry Noel Humphreys*, The illuminated books of the middle ages etc., illustrated by *Owen Jones*, London 1849. — The Palaeographical Society, facsimiles of manuscripts and inscriptions edited by *E. A. Bond* and *E. M. Thompson*, Parts I—VIII, London 1873—1878. — Für byzantinische Handschriften: *Bern. de Montfaucon*, Palaeographia Graeca, Paris 1708.

2) Vgl. S. 99.

in Gold und Silber zur Steigerung des Glanzes. Dazu kamen dann selbständige Darstellungen.

Gegenstände. Bildlicher Schmuck kommt in Büchern religiösen wie profanen Inhaltes vor. Botanische und astronomische Werke enthalten Illustrationen, die weniger auf Verzierung der Handschrift als auf Veranschaulichung des Inhaltes berechnet sind. Ähnliches kann man von den bereits früher (S. 100) erwähnten Handschriften griechischer und römischer Dichter sagen, in denen Bilder nach antiken Mustern sich weit in das Mittelalter erhalten, besonders von dem Fragmente der Ilias in der Ambrosiana zu Mailand, das der Schrift zufolge wahrscheinlich in Italien entstanden ist, und dem Virgil Nr. 3225 in der Vaticana ¹⁾. Aber Malereien von wahrhaft künstlerischer Behandlung findet man doch zum bei weitem größten Theile in Büchern religiösen Inhaltes, die meist Besitz oder Stiftung vornehmer Persönlichkeiten waren. Ihrem Gegenstande nach stimmen die Bilder in Büchern gleichen Inhaltes stets überein; mit den Handschriften wurden in späterer Zeit auch oft deren Malereien copirt, die Typen und Motive erben sich fort, so daß auch bei den besten Arbeiten oft kaum zu entscheiden ist, in wie weit sie Originale, in wie weit Reproduction früherer Darstellungen sind. **Religiöse Darstellungen.** Evangeliarien enthalten die Bilder der Evangelisten, die mit ihren Büchern dastehen oder auch am Schreibpulte sitzen; ihr Typus wechselt, sie sind bartlos oder bärtig, in mittleren Jahren oder betagt dargestellt, Johannes fast immer als Greis. In früherer Zeit erscheinen sie meist allein, ohne ihre bekannten Symbole. Mitunter kommen noch andere Bilder repräsentirenden Charakters, etwa eine Majestas Dei, ein thronender Christus, hinzu. Ihn umgibt dann gewöhnlich eine elliptische Glorie, welche die Italiener Mandorla (Mandel) nach ihrer Form genannt haben, er hält das Buch des Lebens und erhebt seine Rechte in einer Geberde, die meist als segnende aufgefaßt wurde, aber eigentlich eine lehrende, verkündende ist ²⁾. Während eine Darstellung dieser Art stets in der getragenen Feierlichkeit gehalten ist, die wir aus den Mosaiken kennen, gewinnen die erzählenden Bilder aus der heiligen Geschichte in den Handschriften eine ungleich größere Freiheit der Entfaltung; hier versuchen die Künstler wirkliche Handlungen darzustellen, was ihnen namentlich in der frühesten Zeit trefflich gelingt. Auch das Alte Testament wird hier nicht bloß als Vorbild des Neuen, sondern selbständig behandelt. Solche erzählende Bilder aller Art kommen in den Handschriften einzelner biblischer Bücher, in theologischen Schriften, Pfalterien, Gebetbüchern vor. Den Figuren der heiligen Ueberslieferung sind in vielen Fällen aber Personifikationen von Localitäten, von Empfindungen und abstracten Begriffen beigemischt, die, aus antiker Auffassung hervorgegangen, sich oft noch bis in späte Zeit erhalten.

Personifikationen. Eine besondere Gattung von Darstellungen sind die Dedicationsbilder. **Dedicationsbilder.**

1) Phototypische Reproductionen in der Palaeograph. Society, Ilias Taf. 39, 40, 51, Virgil Taf. 117.

2) Das sogenannte Segnen nach griechischem Ritus, bei welchem der Daumen und der vierte Finger sich kreuzen, der Mittelfinger leise gekrümmt ist, kann weder als specifisch griechisch gelten noch auch als Geberde des Segnens; vgl. *Schnaase* III. S. 650 f. Die Vermuthung, da wo dies vorkommt, sei ein byzantinischer Einfluß anzunehmen, hat manche Verwirrung in der Kunstgeschichte angerichtet, kann aber jetzt als abgethan gelten.

In religiösen wie profanen Büchern, die für eine vornehme Person, besonders aus dem Herrscherhause, angefertigt worden, erscheint diese in feierlicher Auffassung, oft thronend, von realen oder allegorischen Gestalten umgeben. Auch solche Darstellungen gehen auf antike Muster zurück; man denke an den berühmten Silberschild des Kaisers Theodosius (Madrid).

Zu den figürlichen Darstellungen kommt dann noch die ornamentale Ornamentales. Ausstattung. Die Umrahmung der einzelnen grösseren Bilder ist zunächst ziemlich einfach, aber eine besonders reiche Verzierung empfangen die Canonestafeln, welche in den Evangeliiarien dem Texte voranzugehen pflegen, und zwar in einer stets übereinstimmenden Weise, die ebenso in byzantinischen wie in abendländischen Manuscripten vorkommt und schon im 6. Jahrhundert nachweisbar ist¹⁾. Die einzelnen Abtheilungen werden durch säulengetragene Arcaden in reicher Farbe und Vergoldung umschlossen, und über den Umfassungsbögen oder Giebeln erscheinen symmetrisch einander entsprechende Vögel, auch wohl andere Thiere, meist zu den beiden Seiten eines Gefässes oder eines Brunnens aus dem sie trinken wollen. An symbolische Absicht braucht man nicht zu denken; ausser Pfauen oder Tauben kommen auch Hähne, Rebhühner u. dgl., oft in ziemlich realistischer Behandlung, welche die Freude am Thierleben verkündet, vor. Mitunter sind die Thiere auch durch menschliche Gestalten religiösen Charakters oder durch Figuren aus dem täglichen Leben ersetzt. Diese Verzierungen sind das unmittelbare Abbild innerer Raumdecorationen, wie sie in Wirklichkeit ausgeführt wurden; ihr erstes noch erhaltenes Vorbild finden wir in den Stuccaturen zwischen den Fenstern des katholischen Baptisteriums zu Ravenna, wo ebenfalls über den Giebeln symmetrische Vögel zu den Seiten von Brunnenbecken, vierfüssige Thiere und auch menschliche Gestalten vorkommen.

Aber mit dieser Reproduction architektonischer Verzierungen ist in Initialen. italienisch-altchristlichen wie in byzantinischen Handschriften Alles gethan, von den kalligraphischen Randornamenten und besonders von den reichen Initialen, die wir später in den Manuscripten des Mittelalters kennen lernen werden, ist hier keine Rede, die Initialen werden etwas grösser in den Text gemalt, sind aber noch völlig schmucklos und einfach.

Die Technik besteht aus einer Malerei in Deckfarben auf Pergament, das Technik. mitunter von einem dünnen Gypsgrunde überzogen, in vielen Fällen über demselben vergoldet ist. Die Umriffe sind mit dem Pinsel geführt, die Vorzeichnung, welche in beschädigten Manuscripten zu erkennen ist, verschwindet völlig unter dem breiten und pastosen Vortrag der Farbe. Diese ist licht gestimmt, oft gegen das Helle gebrochen; feinere Halbtöne sind namentlich im Fleische angegeben, die Lichter energisch aufgesetzt. Die Productionen sind höchst ungleichartig, aber es kommen unter ihnen Werke von vollendeter Sorgfalt der Ausführung vor. In Bilderhandschriften grösseren Umfangs lassen sich fast immer mehrere Hände von verschiedener Qualität erkennen.

Im Ganzen wurde die Handschriftenmalerei ziemlich fabrikmässig betrieben, Betrieb. in der Folge namentlich durch Geistliche und Mönche, doch in Byzanz auch

1) Syrisches Evangeliar, Florenz, Laurentiana, geschrieben i. J. 586, siehe unten.

in Werkstätten von Buchhändlern und Kalligraphen weltlichen Standes. Die Namen der Maler pflegen auf den Bildern nicht vorzukommen.

Griechische
Genesis,
Wien.

Das älteste Denkmal von bedeutendem Kunstwerthe ist griechischen Ursprungs: ein Fragment der Genesiss, etwa aus dem Ende des 5. Jahrhunderts (Wien, Hofbibliothek) ¹⁾, 24 Blatt, auf beiden Seiten bemalt, meist mit Bildern in zwei Reihen auf purpurfarbenem Pergamente, in der Ausführung leicht, beinahe flüchtig, doch von großer Sicherheit der Hand. Noch ist bei Menschen und Thieren das Leben unmittelbar beobachtet, die Figuren zeigen eine große Ausdrucksfähigkeit des Körpers und seiner Bewegungen und sind gedrunken im Bau, denn das überschlanke Verhältniss ist nicht das Kennzeichen byzantinischer Kunst der abendländischen gegenüber, sondern das einer späteren Zeit gegenüber der früheren. In den Bildern aus der Geschichte von Adam und Eva ist selbst das Nackte noch glücklich, wenn auch ohne feinere Durchbildung. Die Andeutungen der Landschaft, die Bäume zeigen namentlich auf den ersten Blättern noch eine Ahnung von der Natur; Architektur, Hausgeräth und Costüm sind antik, nur werden Schuhe getragen, und Potiphars Frau z. B. ist in ein reiches Hofgewand mit Aermeln, Goldbesatz, Purpurmantel und hohem Diadem gekleidet. Ihre stattliche Begleiterin in den Szenen, in denen sie Joseph bei ihrem Gemahl verklagt und den Mantel zum Beweise vorzeigt (Fig. 52), ist offenbar eine allegorische Figur, wie auch sonst öfter, im Geiste des Alterthums, Personificationen vorkommen. Wir sehen die ruhende Nymphe bei Rebecca am Brunnen und die Metanoia (Reue), die, im Maassstab etwas gröfser, das aus dem Paradiese vertriebene Paar begleitet. Diese Gruppe ist besonders ausdrucksvoll; schamhaft läfst Eva das Haupt sinken, während Adam zurückschaut. Wegen Auffassung des Realen ist der Esau bemerkenswerth, nach dessen Jagdbeute die Hunde schnuppern. In ganz classischer Haltung liegt der Schläfer Joseph auf seinem Lager bei der Darstellung seines Traumes. Interessante Bilder antiken Lebens gewähren, bei seiner Flucht vor Potiphars Frau, die Scenen aus dem Frauengemache: Dienerinnen bei weiblicher Arbeit sowie Kinder wartend und mit ihnen spielend. Dann Pharao bei Tafel, dem der Mundfchenk die Schale reicht; die Gesellschaft liegt an einem sigmaförmigen Triclinium, ihr gegenüber erscheinen Tympanonschläger und Flötenspieler. Ueberall ist die drastische Lebendigkeit der Geberden merkwürdig; auch die Nebenfiguren sind keine Statisten (vgl. Fig. 52).

Dioskorides,
Wien.

In der Ausführung überlegen ist das Werk des Dioskorides über die Pflanzen (ebenda, Med. graec. 5), das sich genau datiren läfst, denn es ist geschrieben für die Prinzessin Juliana Anicia, Enkelin Valentinians III., Tochter der Placidia und des Senators Olybrius, der im Jahre 472 kurze Zeit Kaiser des Westens war. Sie starb zu Constantinopel im Jahre 527, in der ersten Zeit Justinians, und die Handschrift mufs zu Anfang des 6. Jahrhunderts entstanden sein. Auf dem Dedicationsbilde, das leider sehr gelitten hat, (Blatt 6verso) thront die Prinzessin zwischen den allegorischen Figuren der Einsicht und Hochherzigkeit, ein Genius, »Schnfucht nach der Weisheit des Schöpfers«

1) Abbildung in Farben bei *Labarte*, pl. 77. — Ungenügende Stiche nach Photographien bei *Garrucci* Taf. 112—123. — Hat gelitten. — Verwandte Fragmente einer Genesiss im British Museum Cotton. Mss. Otho, b. VI; *Garrucci* Taf. 123 f.

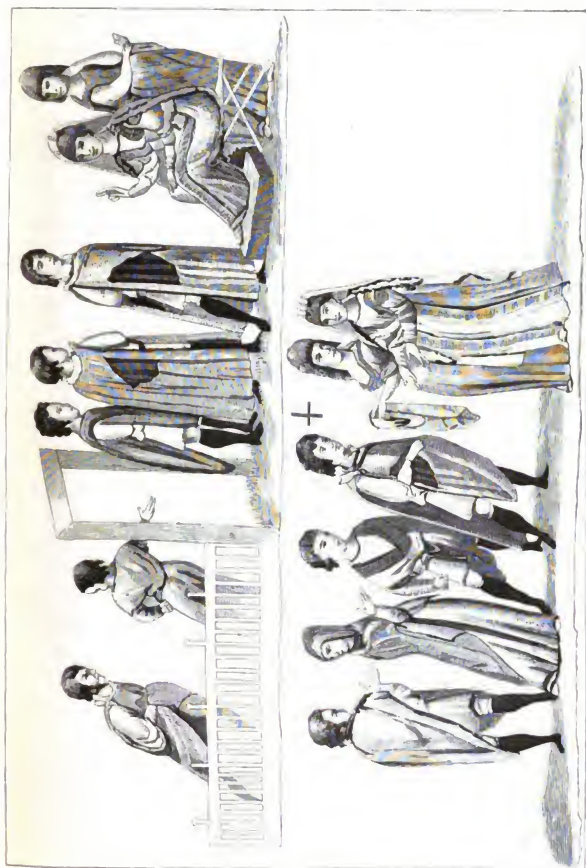

Fig. 52. Potiphar's Frau verklagt Joseph. Aus der Genesıs in Wien.

(*πρόδος τῆς σοφίας χρίσται*), reicht ihr ein Buch, und neben ihm kniet eine huldigende, verhüllte Frauengestalt, »Dankfagung der Künste« (*εὐχαριστία τεχνῶν*). Ein Rahmen von Flechtwerk-Ornament, in Form von zwei übereck gestellten Quadraten und einem Kreise, mit den Genien der Künste in den Zwischenfeldern, umschließt dies Bild¹⁾. Der Stil ist vollständig antik, nur die Faltenwurf-Motive sind zum Theil zu kleinlich; fatt und leuchtend hebt sich die Farbe vom blauen Grunde ab, durch einen glänzenden wachsartigen

Fig. 53. Die Auffindung der Wurzel Mandragora.
Aus dem Dioskorides, Wien.

Firnifs gehoben. Die fünf vorhergehenden Blätter enthalten ebenfalls große Bilder auf ihren Rückseiten, das erste einen Pfau, der sein Rad schlägt, das zweite und dritte je sechs berühmte Mediciner des Alterthums, die erste Gruppe zu den Füßen des Hippokrates als ihres Meisters, die zweite zu den Füßen des Galenos sitzend, und zwar nicht in perspectivisch-

¹⁾ Labarte Taf. 78. — Bl. 2 u. 3 bei *Leuandre les arts somptuaires*, Paris 1857 f., Bd. I. — Aeltere ungenügende Abbildungen in *Dan. de Nessel*, Breviarium et suppl. Comm. Lambec. Wien u. Nürnberg 1690.

malerischer, sondern in architektonischer Anordnung¹⁾. Auf dem vierten Bilde (Fig. 53) erscheint Dioskorides, der Verfasser, weißgekleidet auf einem goldenen Sessel, und vor ihm steht eine Frauengestalt in goldener Tunica und rothem Mantel, der personifizierte Act des Auffindens (*εὑρεσις*); sie hält ihm die sagenhafte menschenähnliche Wurzel Mandragora (Alraun) vor, und zwischen ihnen fällt der Hund, der diese hervorgefarrt, der Mythe entsprechend, todt um. Der Kopf des Dioskorides spiegelt die Freude über den Fund. Auf dem fünften Bilde steht die Heuresis in der Nische einer Säulenhalle und hält die Alraunwurzel, während einerseits ein Maler an der Staffelei sitzt und diese abmalt, andererseits Dioskorides über sie schreibt.²⁾ Nicht minder werthvoll sind dann die zahlreichen großen Abbildungen von Pflanzen, die im Texte folgen; Genauigkeit und Schärfe des Naturstudiums vereinigen sich hier mit bescheidenem aber meisterhaftem und reizvollem Vortrage. Die Schlangen, Käfer, Vögel gegen Ende des Buches sind ebenfalls geschickt, aber trockener behandelt. Das herrliche Dedicationsbild dieses Buches reicht hin um zu beweisen, daß wir hier ein Originalwerk vor uns haben, und daß die Bilder nicht etwa Copien älterer Darstellungen sind. Wie der Maler der Pflanzen dieselben unmittelbar nach der Wirklichkeit wiedergegeben, so hat auch der Urheber der einleitenden Bilder diese frei geschaffen; die Behandlung zeigt überall die selbständige Künstlerhand. Die Bilder der Genesis sind interessant aber flüchtig, diese dagegen mit aller Sicherheit und Vollendung, deren die Zeit fähig war, ausgeführt; auch hier verräth sich die sinkende Kunst in manchen Incorrectheiten, aber die ererbte Meisterschaft ist immer noch wahrnehmbar. Das Nachleben der classischen Kunst in altchristlicher Zeit ist in keinem erhaltenen Werke der Malerei so nachweisbar wie in diesem.

Einen verwandten Stil zeigen die abendländischen Handschriften der Zeit, obwohl keine von ihnen auf solcher Höhe wie das eben geschilderte Prachtwerk steht. Noch ganz antik sind die schlecht erhaltenen Bilder aus der Geschichte des Saul auf einigen Blättern einer lateinischen Bibelübersetzung in Berlin (Kgl. Bibliothek, 6. Jahrhundert, in Einbänden zu Quedlinburg gefunden). Menschen und Pferde sind trefflich gezeichnet, die biblischen Helden erscheinen als römische Imperatoren, die Ausführung war eine höchst faubere. Derselben Zeit gehört die Bibel des Klosters Montamiana in der Laurentiana zu Florenz an³⁾, dem 7. Jahrhundert ein lateinisches Evangelium in der

Abendländische Handschriften.

1) *Brunn* in *Ritschl's* Opuscula III, S. 576 f., bringt diese Bilder mit den Hebdomaden des Varro in Beziehung.

2) *O. Jahn* erläutert dieses Bild in den Abhandlungen der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, V, S. 301 f.

3) *Garrucci* Taf. 126 f. — Der Codex, eine lateinische Bibelübersetzung in größtem Folio, von enormer Dicke, in zwei Columnen geschrieben, enthält Fol. 1 verso einen höchst einfachen Bogen, roth mit blauer Füllung, auf Pilastrn. Ueber Blatt 2 verso und 3 geht ein merkwürdiger Grundriß der Stiftshütte hin, in stark gummihaltiger Farbe ausgeführt. Das Hauptbild zeigt den Esdra (Bl. 5) als Sammler der alttestamentarischen Bücher, nach Art der Evangelisten thronend und schreibend; hinter ihm ein Schrein mit geöffneten Thüren, in welchem die verschiedenen Bücher liegen. Das Gesicht ist leider fast ganz abgefallen, die Motive und die Gewandung sind völlig antik; ebenso die Technik bei stark impastirten Deckfarben und breitem Vortrage. Der Grund ist golden, die Einfassung besteht aus silbernen Leisten mit Füllungen in Gold und Farbe. Auf Bl. 6 folgt eine Uebersichtstafel der Bücher des Alten und Neuen Testaments, die in Kreuze und Rauten vertheilt sind und oben in

Bibliothek des Corpus Christi College zu Cambridge (Nr. 286) offenbar ebenfalls italienischen Ursprungs. Von den Evangelisten ist nur Lucas erhalten, der innerhalb einer glücklich aufgebauten Architektur in wirkungsvoller sinnender Haltung darstellt. Trotz edler Motive, wie in dem emporgehobenen rechten Arme, erkennt man hier schon den herben, asketischen Charakter damaliger Mosaiken. Im Tympanon ruht das Symbol, der Stier, die Seiteneinfassungen enthalten zwischen je zwei Säulen kleinere biblische Darstellungen. Ausserdem ist nur noch ein Blatt mit kleinen Passionscenen in dem Buche erhalten ¹⁾.

Syrifches
Evangelium,
Florenz.

Dieselbe Pracht der architektonischen Umrahmungen, ferner die Neigung zu ausführlicher erzählender Darstellung finden wir in einem Syrifchen Evangeliarium zu Florenz (Laurentiana), das im Jahre 586 von dem Priester *Rabula* im St. Johanneskloster zu Zagba in Mesopotamien geschrieben wurde. Für die Umrahmung der Canones, wie wir sie vorhin geschildert, und wie sie durch das ganze Mittelalter üblich blieb, gewährt diese Handschrift das erste nachweisbare und zugleich eins der glänzendsten Beispiele. Seitwärts an den architektonischen Einfassungen ist überall für kleine Figürchen und Scenen aus der biblischen Geschichte Platz, denen sich dann noch ein paar Seiten mit grössern Bildern anschliessen, zunächst die Kreuzigung (Bl. 13), für deren Darstellung wir hier einen der frühesten Belege haben. Nachdem die altchristliche Kunst ihr bisher aus dem Wege gegangen war und sich damit begnügt hatte den Opfertod des Heilands symbolisch anzudeuten, statt die schimpfliche Todesstrafe selbst zu verinnlichen, wurde nun auch dieser Gegenstand in den christlichen Bilderkreis eingefügt, als die Kreuzigung nach und nach ausser Gebrauch gekommen und gleichzeitig das classische Gefühl bei den Christen mehr und mehr abgestumpft war ²⁾. Auf unserm Bilde erscheint Christus mit vier Nägeln befestigt, die Arme horizontal, also nicht eigentlich hängend, auch nicht nackt, sondern, wie das noch lange üblich blieb, in langem Purpurgewande. Seitwärts sind die gekreuzigten Schächer, unten Johannes, die Frauen, der Scherge, welcher den Schwamm emporreicht, und die Kriegsknechte, die um Christi Rock lofen, zu sehen; eine besondere untere Abtheilung enthält die Auferstehung, die Marien am Grabe, den Heiland, der den Frauen erscheint ³⁾. Auf der Rückseite des Blattes folgt die Himmelfahrt. Der Urheber dieser Bilder verräth Phantasie und Originalität in den Motiven, aber die Ausführung ist im Figürlichen derber, in der Zeichnung flüchtiger, in der Malerei ungleichartig und oft wirklich roh bei unsicheren, groben Umrissen. Es ist nicht überraschend, dass Arbeiten aus entlegeneren Provinzen die Reinheit des Stiles und die sorgfältige Behandlung vermissen lassen, die an den Hauptstätten antiker Bildung, besonders aber am Kaiserhofe zu Byzanz, länger erhalten blieben. Aber auch an dieser Stelle fand die classische Periode der altchristlichen Kunst einen jähen Abschluss.

einem Medaillon mit dem Lamm Gottes zusammentreffen. Weiterhin kommt nur noch eine Abbildung vor: Bl. 79 verso, vor dem Neuen Testamente, der thronende bärtige Christus mit zwei Engeln in einem Runde, ausserhalb desselben, in den Ecken, die vier Evangelisten nebst ihren Symbolen; ungleich roher als der Esdra, in schwarzen, kindischen Umrissen und ohne Angabe von Licht und Schatten in der Farbe.

1) *Garrucci* Taf. 141. — *Palaeog. Society* Taf. 33, 34, 44.

2) Vgl. *Stockbauer*, Kunstgeschichte des Kreuzes, Schaffhausen 1870.

3) *Labarte* Taf. 80 (die Kreuzigung farbig); *Agincourt* Taf. 27; *Garrucci* Taf. 128—140.

Ein solcher trat mit dem Ausbruch des Bilderstreites zu Anfang des 8. Jahrhunderts ein. Die ältesten Christen mochten in dem Bewußtsein Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten das götzdienenrische Heidenthum verachten; aber seit der Sieg des neuen Glaubens entschieden war, hatten im Christenthum selbst die heidnischen Elemente immer größeren Spielraum gewonnen, und wenn die Völker des Islam, die seit dem 7. Jahrhundert dem christlichen Weltreiche gegenübertraten, den Christen den Vorwurf des Götzendienstes entgegenschleuderten, so geschah das mit ernster Berechtigung. Zum Schmucke, zur Belehrung, zur Erbauung waren anfangs die Bilder in die Kirchen eingeführt worden, bald aber stellte unvermerkt die Bilderverehrung sich ein. Die Ehrfurcht vor dem göttlichen und heiligen Wesen wurde auf das Abbild desselben übertragen, das mit Kniebeugung und Weihrauch gefeiert ward. Da gab es Bilder, denen ein mystischer Ursprung beigemessen wurde, wie das Christusbild zu Edeffa, das die Legende dadurch entstanden sein liefs, dafs Christus sein Antlitz in eine Leinwand abgedrückt und die dem Könige Abgarus von Edeffa geschickt habe. Schon vor dem Ende des 6. Jahrhunderts kamen diese »nicht von Menschenhand gemachten« Bilder (*ἀχειροποίητος* heissen sie griechisch) an zahlreichen Orten des Reiches vor, vervielfältigten sich fogar auf wunderbare Weise; und mit diesen wetteiferten an Heiligkeit die Madonnenbildnisse von der Hand des Evangelisten Lucas, den schon Berichte des 6. Jahrhunderts zum Maler gestempelt hatten. Dieser Aberglaube hatte sich ganz allmählich eingebürgert, war aber nach und nach zu solcher Höhe gediehen, dafs erstere Geister von seinen Aeußerungen erschreckt wurden, und der Hohn der Muhamedaner, denen die verehrten Bilder in den Städten des heiligen Landes in die Hände fielen, nicht ungehört verhallte. Kaiser Leo III. der Isaurier, ein ungelehrter Kriegermann, der sich aus niederem Stande auf den Thron geschwungen, erlies im Jahre 726 sein Edict wider den Bilderdienst. Seine ersten Schritte waren mafsvoll gewesen und hatten nur die Beseitigung des vorzugsweise Anstößigen im Auge gehabt, aber die Bewegung hatte einmal begonnen, er selbst und seine Nachfolger mußten die volle Consequenz aus ihren Ueberzeugungen ziehen. Die Ansichten waren in den tonangebenden Kreisen getheilt, das Volk hatten die Bilderfeinde gegen sich, aber sie drangen, durch die Kaifermacht unterstützt, im Osten durch; bewaffnete Scharen vernichteten die Heiligenbilder in den Kirchen Constantinopels wie in den Provinzen, die Maler, wie der Mönch *Lazarus*, wurden in die Gefängnisse geworfen und mißhandelt¹⁾. Nicht die Kunst sollte unterdrückt werden; wir haben gesehen, welche Art musivischer Decoration an heiliger Stätte zugelassen wurde. Aber diese Krisis wurde immerhin für die Existenz und Entwicklung der Malerei in Byzanz verhängnisvoll, welcher derjenige Inhalt genommen werden sollte, mit dem sie sich seit Jahrhunderten vorzugsweise erfüllt hatte.

In Italien aber drangen die Anschauungen der Bilderfeinde nicht durch. Papst Gregor II. trat den Verordnungen des Kaisers entgegen, dem er die Autorität in Sachen des Glaubens absprach, und hatte das Volk Italiens wie die abendländische Geistlichkeit auf seiner Seite. So wurde der Bilderstreit,

1) Theoph. cont. a. a. O. S. 99 ff, 102.

dem Anscheine nach eine rein theologische Frage, der Anlaß zur Trennung der lateinischen und der griechischen Kirche, zur Begründung der weltlichen Macht des Papstthums, zur Losreißung Italiens vom Gesamtreiche, endlich zur Errichtung eines neuen Kaiserthums im Abendlande. Von nun an trennten sich auch die Bahnen der byzantinischen und der abendländischen Kunst. In dieser war die Barbarisirung längst weiter vorgedrungen, als es sich bei jener nachweisen läßt, aber sie behauptete ihr Dasein, und wie die römische Kirche damals das Christenthum in immer weitere Fernen trug, so eroberte sie auch für ihre Kunst immer neue Gebiete.

ZWEITES BUCH.

DIE MALEREI DES MITTELALTERS.

I. PERIODE.

DAS FRÜHE MITTELALTER.

ERSTER ABSCHNITT.

Irische und germanische Miniaturen.

Die Malerei der christlichen Zeit, soweit wir sie bisher kennen gelernt, Neue Völker. war ein Nachklang antiker Kunst und lag ausschließlich in der Hand derjenigen Völker, welche die Träger der classischen Cultur gewesen. Unterdeß waren neue barbarische Völker auf den Schauplatz der Weltgeschichte getreten, hatten da, wo sie auf dem Boden des römischen Reiches mit der alten Cultur in Berührung kamen, auch die römische Kunst zu ihren Zwecken verwendet, hielten aber zugleich diejenige Formensprache und die Techniken fest, die ihr eigener ererbter Besitz waren. Auch in der Malerei tritt der Kunstgeschmack dieser Völker zu Tage, zunächst in voller Ursprünglichkeit und dem Stile der altchristlichen Malerei in Italien und Griechenland entgegengesetzt, bis dann beide Stile sich berühren und aus ihrer Verschmelzung eine neue Formenwelt, die eigentlich mittelalterliche, hervorgeht.

Römische Cultur und Kunst hatten auch in den westlichen und nördlichen Provinzen, Gallien, Hispanien, Germanien, Britannien, ihren Sitz, und auch hier verwendete die Kunst im Dienste des Christenthums, das zu den germanischen und romanischen Völkern von Rom her gekommen war, Formen, die aus der classischen Ueberlieferung hergeleitet und Typen, die in der altchristlichen Kunst Italiens festgestellt worden waren. Der neue Cultus verlangte ansehnliche Kirchen mit prächtiger Ausstattung; die Königshöfe der Barbaren eigneten sich den Luxus Roms an, der ihre Lebensformen, ihre Tracht, die Ausstattung ihrer Wohnungen und Festräume durchdrang. Kirchen wie Paläste bedurften der Malerei zu ihrer Ausschmückung mit biblischen und profangeschichtlichen Bildern. Aber von solchen altchristlichen Schöpfungen in diesen Ländern ist uns nichts erhalten, mag auch in den Geschichtsquellen manche Nachricht über sie zu finden, und die Thatfache erwiesen sein, daß dort über-

Römische
Kunst in den
Provinzen.

all, und zwar vorzugsweise auf dem Boden des fränkischen Merowingerreiches, in Gallien, in den Rheinlanden, Wandmalerei und Mosaik in Betrieb waren.

Eigener
Geschmack.

Dagegen erschließen uns die Bilderhandschriften den Einblick in eine Gattung künstlerischer Thätigkeit, in welchem die ursprüngliche Geschmacksrichtung der keltischen und germanischen Völker in voller Unabhängigkeit hervortritt. Die Denkmäler dieser Gattung gehen bis in das 7. Jahrhundert zurück und gehören verschiedenen germanischen Stämmen, noch mehr aber den Iren an, bei welchen jener Geschmack seine eigenthümlichste Ausbildung empfangen hat. Irland, die von keltischer Bevölkerung bewohnte Insel, auf welcher das Christenthum seit dem Jahre 430 Eingang gefunden, war von den Römern nie besetzt worden, blieb von den Stürmen der Völkerwanderung verschont und erfreute sich einer friedlichen Entwicklung des christlichen Lebens. Hier entfaltete sich eine auf Askese, klösterliches Leben, strenge Zucht und theologische Gelehrsamkeit gerichtete Sinnesweise, die in der Folge durch wandernde irische Mönche nach anderen Ländern, England, Schottland, dem Continent, übertragen ward. Ihr entsprach zugleich eine eifrige Pflege der Schreibkunst ¹⁾.

Kalligraphie.

Die irischen Mönche schrieben mit seltener Fertigkeit und mit einer Hineigung zu künstlicher Kalligraphie, die stark von den Schriften des Continentes abwich. Die Malerei in den Büchern entwickelte sich rein aus kalligraphischer Verzierung, aus dem Schmuck der oft sehr großen Initialen oder aus der ornamentalen Ausfüllung ganzer Flächen. Bei dem unmittelbaren Zusammenhang dieser Malerei mit der Schrift ist anzunehmen, daß der Miniator und der Schreiber in der Regel Eine Person waren; steht doch auch in einem Evangelarium der Dombibliothek zu Trier die Bezeichnung *Thomas scripsit* auf den Bildern.

Geometrischer
Stil.

Der Stil dieser Verzierungen ist ein vorwiegend geometrischer, in dem sich das Linearornament, wie es aus den Techniken des Flechtens, Stickens, Webens hervorgegangen, mit den kreisrunden Formen der Metallarbeit verbindet. Er ist verschiedenen Völkern, namentlich auch den indogermanischen, auf einer primitiven Stufe gemeinsam, tritt bei den Griechen, ehe sie den Einfluß der vorderasiatischen Kunst erfahren, in den bemalten Thonvasen ältesten Stiles auf ²⁾ und bleibt in den nordeuropäischen Arbeiten in Bronze und Eisen über ein Jahrtausend länger erhalten. Da auch die Erzarbeit in irischen Klöstern betrieben wurde, ist solche Uebereinstimmung der Formen um so erklärlicher; oft lagen beide Techniken fogar in Einer Hand, wie bei *Dagaeus* († 586), der zugleich als Schreiber und als Schmied in Erz und Eisen genannt

1) *Waagen*, Deutsches Kunstblatt, 1850, S. 83. — *Unger*, La miniature irlandaise, Revue celtique, I, 1871 S. 9, und Artikel Grotteske bei *Erich und Grueber*, I. Serie, B. 94, S. 188. — Die prächtigsten Publicationen bei *J. O. Westwood*, Fac-Similes of the miniatures and ornaments of Anglo-Saxon and Irish manuscripts, London 1868 Fol.; ferner in dessen oben citirter Palaeographia sacra. — *F. Keller*, Bilder und Schriftzüge in den irischen Manuscripten der schweizerischen Bibliotheken, Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich, B. VII, 3. Heft. — Einzelnes in der Palaeographical Society.

2) Vgl. oben S. 70. Zu dem erwähnten Aufsatze von *Conse* in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie, LXIV. Band S. 505, dessen Nachtrag ebenda, LXXIII Band, 1873, S. 221 und dessen Aufsatz über *Schliemann's* Mykenae, Göttinger gelehrte Anzeigen, 1878, S. 385. — *G. Semper*, Der Stil etc. II, München 1863, S. 138.

wird ¹⁾. Derselbe Stil ging auf den Schmuck der Fußböden und der Wände wie auf die Tracht der Barbaren über. Seine letzte verfeinerte Umgestaltung ist die irische Handschriftenmalerei.

Die Elemente des künstlerischen Bücherschmuckes sind zunächst die aus der textilen Kunst übernommenen: Flechtwerk, Bandverschlingungen, Zickzack, Knoten, geometrische Figuren in mannigfaltigen, symmetrisch entwickelten Combinationen, Durchkreuzungen, Tafelungen, Gitterwerk; zweitens Motive der Metalltechnik: Spiralen, aufgesetzte Nägelchen auf den Randleisten; drittens einfachere Thierformen: Schlangenleiber, Vogelköpfe auf langen Hälsen, Eidechsen, Hunde, Drachen, in welchen jenes Linien- und Bänderpiel häufig ausathmet. So kommen auch Thierbildungen, dem Linienornament anbequemt und in einfachem Schema wiedergegeben, schon auf jenen altgriechischen Vasen vor. Dagegen fehlt das Blattwerk, aus dem die Hauptmotive der classischen Ornamentik hervorgingen, in den irischen Manuscripten gänzlich.

Charakter
der
Ornamentik.

Als ein viertes Element kommen endlich Versuche in der Darstellung menschlicher Gestalten hinzu. Aber das Bewußtsein von den Formen des menschlichen Körpers, welches das Erbe der antiken Culturvölker war und selbst in den Zeiten des Verfalles noch traditionell weiterlebte, ging den barbarischen Völkern ab. Sie behandelten Köpfe und Körper ebenfalls nur als ein ornamentales Schema, vollkommen willkürlich, ohne Anschauung und Verständniß der natürlichen Formen, unfähig, ein wirkliches Abbild von diesen zu liefern. Die Gestalten, symmetrisch hingestellt, sind aus Bändern und Schnörkeln geronnen, die Gesichter, ganz von vorn genommen, ein bloßes Schema; Nase und Mund bestehen aus bestimmten, stets wiederkehrenden Schreiberzügen, Augenbrauen und Nasenrücken sind mit demselben Federstrich gezogen, und im Winkel zwischen ihnen sitzen runde, starre, aufgerissene Augen; der Mund ist ein einziger, den Nasenflügeln paralleler Schnörkel, der sich in der Mitte nach unten etwas zuspitzt. Haar und Bart sind aus Spiralen zusammengesetzt und endigen oft in Zöpfen, die symmetrisch, wie Hörner, herauswachsen. Die Körper bilden eine aus wulstartigen Verschlingungen bestehende Masse, aus der Arme und Füße symmetrisch hervorschauen. Die Andeutung des Costüms beschränkt sich auf eine willkürliche Zusammenstellung farbiger Flächen, die allerdings Tunica und Mantel vorstellen sollen, aber kaum als solche kenntlich sind, denn die einzelnen Theile desselben Gewandes zeigen häufig verschiedene Farben, nur einem decorativen Wechsel zuliebe. Ebenso sind einzelne Theile des Körpers oft in Farben gehalten, die der Natur widersprechen: Arme, Beine, Haare sind roth oder blau; entsprechend sind die Thiere, etwa die Symbole der Evangelisten, behandelt; so ist der Löwe des Marcus im Evangeliarium des heiligen Columban mit grünen und rothen Rauten gemustert, als ob er in einer Harlequinsjacke steckte. Gesicht und Hände sind immer farblos gelassen, von Modellirung ist nirgends eine Spur, auch die Figuren bleiben in der Fläche. Nicht bloß Einzelgestalten, wie diejenigen der Evangelisten (Fig. 54) sondern auch größere Compositionen, die Madonna mit dem Kinde, von Engeln umgeben, David im Kampfe mit Goliath, die Kreuzigung Christi, werden in diesem Stile dargestellt. In den Denkmälern

Figürliche
Dar-
stellungen.

1) Im Kalender von Cashel. Vgl. *Wattenbach*, *Schriftwesen*, S. 313.

des 7. Jahrhunderts sind die Figuren ganz roh, flach und kindisch, doch noch nicht so völlig kalligraphisch; die eigentliche Verschnörkelung und Verzopfung, wie wir sie eben schilderten, tritt erst in den Handschriften des 8. Jahrhunderts ein. Jedesmal sind die figürlichen Darstellungen mit einer breiten, reichen Umrahmung zu einem einheitlichen Ganzen verbunden. Die Technik ist Federzeichnung bei Colorirung in lebhaften, harmonischen Farben.

Fig. 54. Evangelist Johannes.

Aus dem Evangeliarium des Maeiel Brith. Nach Westwood.

Behandlung. Aber mögen diese Bilder ohne Gestalt und Ausdruck auch abschreckend, häßlich, barbarisch sein und als Producte mönchisch-asketischer Beschränktheit erscheinen, so ist doch die Behandlung der Miniaturen keineswegs eine primitive. Innerhalb der Grenzen des Ornamentalen entfaltet sich ein echtes Verständniß für die Bedingungen der Flächendecoration, Feinheit, Präcision des Machwerks und Geschmack, ja sogar eine gefällige Thätigkeit der Phantasie. In den Initialen, den Umrahmungen, den decorativen Füllungen ganzer Seiten überrascht die feine rhythmische Entwicklung, die glückliche Abwägung der

Massen, die Anmuth der Eintheilung, das wohlgefällige Verhältniß der Füllung zu den breiten Rändern und den schmalen trennenden Leisten. Ebenso fein ist das Farbengefühl, das sich dabei auf die einfachste Scala, Roth, Blau, Grün, Gelb, für den Grund Schwarz, für Ränder Weiß beschränkt, gelegentlich zartere Töne, wie Violett und Rosa, zuläßt, aber die Anwendung des Goldes ganz ausschließt. In den einzelnen abgetheilten Flächen wechseln die Hauptfarben und die Gründe in fein abgewogener Haltung. Ueberall ergibt sich ein reicher, in den Combinationen unerföpflich Wechfel, der seinen Reiz auf das Auge übt, und die Anklänge an menschliche Gestalten und reale Vorgänge inmitten dieses Spieles sollen doch nur ein Theil desselben sein. »Das Bild wurde nur als eine künstlich verzierte Schrift angesehen, es genügte wenn es lesbar war« (Schnaase), das heist, wenn der Beschauer sich an eine heilige Figur oder Scene erinnert fühlte und es verstand, daß der ornamentale Reichthum zu deren Verherrlichung aufgewendet worden sei.

Zu den hervorragendsten und ältesten Denkmäler dieses Stils gehören zwei Denkmäler. Evangeliiarien aus dem 7. Jahrhundert in der Bibliothek des Trinity College zu Dublin, dasjenige des heiligen Columban (Mss. A. 4, 5) und das Book of Kells. Unter den Meisterwerken aus dem 8. und 9. Jahrhundert, bei denen die Verschnörkelung der Gestalten erst vollends den oben geschilderten Grad erreicht, seien das von *Mac Regol* († 820) geschriebene Evangelarium (Oxford, Bodleian Library, D. 24 Nr. 3946), das des St. Chad (Lichfield, Capitular Library), das des Mael Brith, Sohn des Mac Durnan (London, Lambeth House, erzbischöfliche Bibliothek), aus dem unsere Abbildung (Fig. 54) herrührt, endlich der Pfalter im St. John College zu Cambridge mit einer großen Composition der Kreuzigung hervorgehoben.

Auch in den irischen Klöstern auf dem Continent wurde diese Kunst Continent. geübt, durch den heiligen Kilian kam sie nach Würzburg, wo die Universitätsbibliothek noch einige Handschriften solcher Gattung (Epistelbuch Nr. 69) bewahrt. Ein Hauptsitz der Schule war sodann St. Gallen. Ob die zahlreichen irischen Codices der dortigen Stiftsbibliothek theilweise als Geschenke St. Gallen. aus der Heimath gekommen, oder ob sie meist an Ort und Stelle angefertigt worden, ist freilich nicht zu entscheiden. Das größte Prachtwerk ist das Evangelarium Nr. 51, von vollendeter Zartheit in der Ornamentik und von abschreckender Ungeheuerlichkeit in den Evangelistenbildern wie den größeren Compositionen der Kreuzigung und des jüngsten Gerichtes.

Etwas abweichend gestaltet sich die Malerei in den fränkischen, west- Germanische
Arbeiten. gothischen, burgundischen Handschriften derselben Zeit. Sie ist ebenfalls rein kalligraphisch und besteht in reicherer Ausbildung der Initialen, anfangs in einfacher Federzeichnung, dann mit leichter Angabe der Farben in Aquarell. Die Hauptmotive sind auch hier Bandgeflecht, Riemenwerk, Linienspiele, aber dieselben gehen häufig in einfache Blattwerkmotive über, wie sie diesen Völkern bei ihrer Berührung mit antiker Kunst nicht ganz fremd bleiben konnten. Zuweilen wird der Körper der Buchstaben ganz oder theilweise durch Thiergestalten, Fische, Vögel, Schlangen gebildet, die sich seiner Form bequem anpassen lassen, und nach denen man die Initialen als ichthyomorphe (fischförmige), ornithoidische (vogelförmige) u. s. w. classificirt (Fig. 55). Oft sind ganze Schriftreihen aus solchen Buchstaben zusammengesetzt. Allmählich

gehen diese phantastischen Versuche weiter; Thierbildungen anderer Art, felt-same Ungeheuer, einzeln oder im Kampfe mit einander, Menschenköpfe, Combinationen von Thier- und Menschengestalten finden sich ein ¹⁾. Bei den Franken dauerte dieser Stil bis gegen Ende des 8. Jahrhunderts. Aus dieser Zeit stammt das Sacramentarium der Abtei Gellone bei Toulouse (Paris, bib. nat. lat. 12048), das neben ichthyomorphen oder aus phantastischen Thier- und Menschengestalten zusammengesetzten Initialen auch colorirte Zeichnungen der Madonna, der Evangelisten mit Thierköpfen, der Kreuzigung in äußerster Roheit und Unförmigkeit enthält ²⁾.

Mischung
irischen und
fränkischen
Stiles.

Auf dem Continent mischt sich hier und da der irische Geschmack mit dem fränkischen oder dem altchristlichen, wie in dem Evangeliarium des heiligen Willibrord, Apostels der Friesen (Paris, bib. nat. lat. 9389), in welchem Gold, das den irischen Arbeiten sonst fremd ist, in Verbindung mit zarten, gebrochenen Tönen vorkommt. Das von einem Schreiber *Thomas* herrührende Evangeliarium in der Dombibliothek zu Trier zeigt in sonst irisch stilisirten Füllungen ebenfalls mitunter Gold und Silber, und die Canones haben hier bereits architektonische Umrahmungen nach altchristlichem Vorbilde; ja manchmal klingen auch in den Figuren, etwa in den Apostelbrustbildern auf den Kanontafeln, altchristliche Typen an.

Angelsächsi-
sche Hand-
schriften.

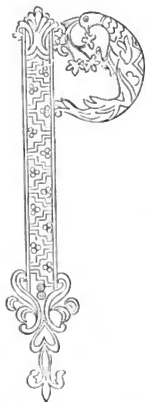

Fig. 55. Initiale aus einer
Handschrift in Laon.
Nach Fleury.

Eine unmittelbare Fortsetzung findet die irische Malerei bei dem Nachbarvolke der Angelsachsen, deren Arbeiten in der Ornamentik ganz den irischen entsprechen, aber in den Figuren schon früh die Bekanntheit mit altchristlichen Bilderhandschriften verrathen. So das Cuthbert-Buch oder Evangeliarium von Lindisfarne im British Museum (Cotton Mss. Nero D. IV), ein lateinisches Evangeliarium mit angelsächsischer Interlinearglosse, nach einer Inschrift am Schlusse von *Eadfrith* zu Ehren Gottes, des heiligen Cuthbert und aller Heiligen der Insel Lindisfarne geschrieben. Das dortige Kloster, dem Eadfrith in den Jahren 698—721 als Abt vorstand, war eine irische Stiftung. Die Verzierungen der Handschrift sind auch vollkommen irisch, nur in zarterer Farbe, bei leiser Anwendung von Gold, aber die Bilder der vier Evangelisten verrathen eine gewisse Kenntniss altchristlicher und speciell byzantinischer Vorbilder, indem auch die Inschriften auf denselben (*ὁ ἄγιος*, oft unorthographisch) auf Bekanntheit mit griechischen Schriftwerken deuten. Durch ihre barbarische Plumpheit bleiben diese Figuren allerdings weit gegen ihre Muster zurück, aber sie sind wenigstens nicht mehr bloße Schnörkel, ihr Urheber hatte die Absicht, Menschen darzustellen. Gesichter und Körper sind,

1) Gute Proben seit dem 7. Jahrhundert bei *Ed. Fleury*, Les manuscrits à miniatures de la bibliothèque de Laon, 2 Bände, Laon 1863, 1864, 4°.

2) Abbildungen bei *Lacroix et Serré*, Le moyen âge et la renaissance, III.

wenn auch ausdruckslos, doch nicht mehr ganz symmetrisch und von vorne gesehen, sie haben wirkliche Glieder, die sich zu bewegen suchen, das Nackte ist fleischfarbig angegeben. Auch im Faltenwurfe, so charakterlos er ist, im Sitzgeräthe und Beiwerk sind die altchristlichen Vorbilder erkennbar. Aber die Behandlung ist eine andere, keine sorgfältige Malerei in Deckfarben, sondern nur eine Umrisszeichnung mit der Feder, in einfachen Localfarben colorirt, ohne Modellirung in den Fleischtheilen und mit Schattirung in anderer Farbe, zum Beispiel zinnober auf grün, in der Gewandung. Dieser Geschmack hält bis zum Anfange des 10. Jahrhunderts in England vor.

ZWEITER ABSCHNITT.

Die karolingische Epoche.

A. Karl der Große und die Kunst.

Aufleben der
Bildung.

uf dem Boden des fränkischen Reiches hatte die antike Tradition sich vollständig erschöpft, als Karl der Große zur Regierung kam. Aber der persönliche Wille des großen Herrschers, dem einsichtige Männer geistlichen Standes zur Seite wirkten, setzte der Verwilderung ein Ziel ¹⁾. Mit vollem Bewußtsein wurde das classische Alterthum wieder als Quelle alles Wissens und Könnens aufgefaßt. Italien lag zu den Füßen des Frankenkönigs, der hier ein neues Kaiserthum aufrichtete. Rom und Ravenna boten dem erstaunten Auge der Franken den Glanz der althristlichen Monumente, ihre Säulenpracht, ihre Mosaiken dar; auch die Werke des classischen Alterthums wurden wieder ein Gegenstand der Bewunderung oder der ehrfurchtsvollen Scheu. Die Lust des Sammelns erwachte, Kostbarkeiten, Kunstwerke, Handschriften wurden aus Italien bezogen, antike Gemmen, Münzen und Gefäße in edlem Metall sowie orientalische Teppiche waren beliebte Luxusgegenstände und wurden zu Geschenken verwendet. Der Volksunterricht und die gelehrten Studien, welche auf der Literatur des Alterthums fußten, unterstützten die künstlerischen Bestrebungen. Wie aber Karl die heimische Tracht und Sitte pflegte, die deutschen Volkslieder sammelte, so wurden in seiner Zeit auch die Formen und Elemente des volksthümlichen Kunstgeschmackes cultivirt. Die Baukunst, der Erzguß, die verschiedensten Techniken der Plastik, der Malerei und des Kunstgewerbes wurden betrieben. Große Werkstätten bestanden in der Residenzstadt Aachen, das von Dichtern als ein zweites Rom gefeiert ward; ihre Leitung lag in der Hand des gelehrten, in den mannigfaltigsten Techniken erfahrenen *Einhart*, der in der höfischen Akademie den Beinamen Beseleer, nach dem Erbauer der Stiftshütte, führte, und neben dem auch zahlreiche kunsterfahrene Geistliche, wie der Abt Ansgisus von Fontanelle,

1) Eine vorzügliche Darstellung der karolingischen Kunst in der 2. Auflage von *Schnaase* Bd. III; dort weitere Angaben über Geschichtsquellen und Literatur. *Fiorillo's* Geschichte der zeichnenden Künste in Deutschland und in den vereinigten Niederlanden, Hannover 1815, ist noch immer wegen der Auszüge aus den Geschichtsquellen werthvoll.

wirkten. Die grösseren Klöster thaten das Ihrige, um diese Bestrebungen durch Unterricht und Kunstthätigkeit fortzupflanzen.

Die wichtigsten Denkmäler aus der Zeit Karls des Grossen sind untergegangen oder, wie die Palaßcapelle in Aachen, ihrer alten Ausstattung beraubt. Aber noch bis zu Anfang des vorigen Jahrhunderts existirte hier eine Mosaik, von der uns nur ungenügende Abbildungen erhalten sind ¹⁾, Christus, von Engeln umgeben, thronte auf der Weltkugel; unten standen viel kleiner, die vierundzwanzig Aeltesten, die ihre Kronen darreichten. Der Ursprung in der Zeit Karls ist nicht erwiesen, aber der Charakter der Composition, namentlich die große Bewegtheit der Gestalten, stimmt im Allgemeinen mit den karolingischen Miniaturen überein.

Noch umfassender war der Betrieb der Wandmalerei, aber von ihren Leistungen in Kirchen, Klöstern, wie Fontanelle, Fulda, Reichenau, St. Gallen, und Schlössern haben wir vollends nur durch schriftliche Schilderungen oder Nachrichten Kunde. So malte *Madalulfus* von Cambray in Fontanelle unter dem Abte Ansgis, *Braun* in Fulda unter dem Abte Eigil (817—822). Namentlich sind uns von der Decoration der Paläste Kaiser Karls Beschreibungen in Prosa oder in Versen überliefert. Hier waren auch, wie im Palaße Justinians, profane Gegenstände, besonders die Thaten der Herrscher, dargestellt, in Aachen die Kriege in Spanien und die sieben freien Künste, in Ingelheim große Cyklen von Malereien in der Palaßkirche wie in einer Halle des Schlosses. Ersteres enthielt in einer Fülle von Einzelszenen eine Gegenüberstellung der Geschichten des Alten und des Neuen Bundes, letztere einerseits Thaten, oder nach der Absicht der Darsteller vielmehr heidnische Unthaten, der antiken Helden, des Kyros, Ninus, Phalaris, Romulus und Remus, Hannibal, Alexander, andererseits die »Thaten der Väter«, der Kaiser Constantin und Theodosius, der karolingischen Ahnherrn Karl Martell und Pipin wie endlich Kaiser Karls selbst ²⁾.

Von Karls geistigem Verhältniß zur Kunst haben wir ein schriftliches Zeugniß in den nach seinen Intentionen verfaßten »Karolinischen Büchern«, durch welche er zu dem Bilderstreite Stellung nahm. Seinem klaren Geiste konnten die Mißbräuche der Bilderverehrung, das Heidnische in derselben nicht verborgen bleiben, und in dieser Beziehung unterschied sich die Ansicht des Frankenkönigs von derjenigen der Italiener. Aber ebenfowenig stimmte er den fanatischen Bilderstürmern des Ostens bei. In dem Satze: »Weder zerstören wir die Bilder noch beten wir sie an«, gipfelt seine Uebersetzung. Damit war den Bildern die Stellung angewiesen die ihnen entsprach; sie sollten ein Schmuck des Gotteshauses sein, und ihre eigentlich künstlerische Bedeutung, welche durch die Bilderverehrung nur verdunkelt worden, war damit wieder anerkannt. Schon diese Auffassung erklärt es, daß die bildlichen Darstellungen fränkischen Ursprungs zwar noch roher sind, als die gleichzeitigen italienischen, aber nicht diese starre Gebundenheit, sondern ein Streben nach bewegterem Leben zeigen. Ueberraschend ist zugleich das Urtheil, das

Mosaik,
Aachen.

Wand-
malerei.

Stellung zum
Bilderstreit.

1) *Ciampini* vet. mon. II, 41; darnach bei *E. aus'm Weerth*, Rheinlands Kunstdenkmale des Mittelalters, Taf. 32 Nr. 11. und bei *Garucci* Taf. 282.

2) *Ermoldi Nigelli* carmen, Lib. IV, v. 181—282, Mon. Germ. SS. II, S. 505.

in den karolinischen Büchern über die hergebrachten Personificationen von Sonne, Mond, Erde, Abgrund, Flüssen, sowie über die aus Thier- und Menschenbildungen zusammengesetzten Fabelwesen ausgesprochen wird. Aber die realistische Auffassung, welche dergleichen als heidnischen Mißbrauch verwarf, eilte der Zeit zu sehr voran und drang nicht durch. Solche Personificationen und Phantasiespiele setzten sich vielmehr durch das ganze Mittelalter fort.

B. Miniaturmalerei.

Bilderhand-
schriften.
Ornamentik.

Figürliche
Dar-
stellungen.

Fig. 56. Initiale aus der Bibel Karls des Kahlen, Paris.

Die erhaltenen Denkmäler der karolingischen Malerei beschränken sich auf Miniaturen, aber dieser Kunstzweig nahm damals einen bedeutenden Aufschwung und läßt zugleich mehr als andere das Nachleben der eigenthümlich germanischen Kunststrichtung erkennen ¹⁾. In den Initialen und Randverzierungen der Codices bleiben die älteren fränkischen Elemente, verbunden mit irischen Anklängen, Geriemel, geometrisches Ornament, Blattwerk und phantastische Thiermotive, erhalten, aber der Eindruck weicht von der irischen Behandlung erheblich ab, namentlich in der Farbe, durch die Anwendung von Gold und Silber, die sich häufig von Purpur abheben (Fig. 56). Dazu kommen, statt der primitiv rohen oder in Schnörkel aufgelösten Menschengestalten, selbständige figürliche

Darstellungen, denen altchristliche Vorbilder zugrundeliegen, aber nur in den Hauptzügen, nicht im Stil der Zeichnung, denn dafür reichte das Verständnis der Franken nicht aus. Die Proportionen sind unsicher, die Hände groß mit auswärtsgebogenen Fingerpitzen, die Füße plump; der Typus der Köpfe ist länglich-oval mit sehr hoch geschwungenen Brauen, großen runden Augen, langer, an der Spitze breiter Nase und vollen, wenn auch etwas roh gezeichneten Lippen. Reiche Architekturformen mit farbigen Säulen korinthischen,

¹⁾ Das unvollendete Prachtwerk des Grafen *Bastard*, peintures et ornements des manuscrits, enthält vorzügliche farbige Reproduktionen der meisten im Texte berücksichtigten Handschriften. Einiges bei *Louandre*, les arts somptuaires.

mitunter auch ionischen Stiles, prächtige Sessel in antiker Form, gestreifte Teppiche sind in Beiwerk und Einfassungen beliebt, Nachbildungen antiker Gemmen und Münzen kommen in einzelnen Handschriften vor. Die Far-
 Behandlung.
 bewirkung ist gewöhnlich hart und trübe, doch die Oberfläche hat einen starken Glanz, wohl in Folge eines leimhaltigen Firnisüberzuges. Die Behandlung zeigt gewöhnlich eine hellröthliche Vorzeichnung mit dem Pinsel, dann pastösen Auftrag der Deckfarbe, die als Mittelton über eine ganze Fläche gefächert ward, während Schatten und Lichter kräftig aufgesetzt werden. So wurden in dem gelblichen Grundton des Fleisches die Umriss der einzelnen Theile mit Schwarz geführt, die Augenlider mit Roth, die Wangen mit einem grünlichen Tone derb modellirt, das Licht längs der Nase durch einen weissen Strich angeben. In den Gewändern, die bei allen heiligen Gestalten antik, aber meist wenig verstanden sind, wurden die einzelnen Motive nur grob in schwarzen Strichen eingezeichnet. Die Kenntniss der Perspective fehlte gänzlich, und nirgends lösen die Gestalten sich wirksam aus der Fläche ab.

Ein sicher datirtes Prachtwerk aus der Zeit Karls des Grossen ist dessen Evangelarium in Paris (Bib. nat. nouv. acq. lat. 1993), für den König und seine Gemahlin Hildegard im Jahre 781 durch einen Schreiber *Godesscalc* vollendet ¹⁾. Die Initialen sind prächtig, jedes Blatt ist reich ornamentirt, sechs grössere Bilder enthalten die Evangelisten, den thronenden Christus, eine Allegorie vom Brunnen des Lebens, dem verschiedene Thiere nahen. Den Evangelisten mit ihren groben Extremitäten, ihrer ungeschickten Haltung ist der ganz von vorn gefehene segnende Christus überlegen, in bartlos-jugendlichem Typus, mit blondem, in der Mitte gescheiteltem Haare und, trotz der Ausdruckslosigkeit bei aufgerissenen Augen, dadurch, dass die Lippen leise geöffnet sind, nicht von der Starrheit der übrigen Köpfe (Fig. 57). Karolingische Architektur und Teppich-Hintergründe lernt man hier vorzüglich kennen. Ueberlegen ist der Codex aureus in der Stadtbibliothek zu Trier, geschrieben auf Veranlassung einer Aebtissin Ada; die Evangelisten, sämmtlich bartlos und von idealem Typus, sind trotz aller Unvollkommenheit frei und grosartig in den Motiven ²⁾.

Nahe verwandt sind das Evangelarium aus Saint-Ricquier oder Centula (Abbeville, bib. municipale) und dasjenige aus Saint-Médard in Soissons (Paris bib. nat. lat. 8850), in welchem auch der Brunnen des Lebens mit farbenprächtigen Säulenbaldachin wieder vorkommt, dann ein Evangelarium im British Museum (Harleian No. 3788) ³⁾, die ausser den Evangelisten auch kleine biblische Scenen in einigen der prächtigen Initialen enthalten. Etwas abweichend ist das Evangelarium Karls des Grossen unter den Kleinodien des heiligen römischen Reiches deutscher Nation in der Schatzkammer zu Wien. Ueber Zeit und Ursprung findet sich im Buche selbst keine Angabe, aber man darf es nicht später ansetzen ⁴⁾. Was es von allen Denkmälern aus der Epoche

Handschriften aus der Zeit Karls des Grossen.

¹⁾ Vgl. ausser *Baslard* noch *Westwood* pal. sacra. und *Du Sommerard*, Les Arts au moyen âge, Album, VII. série pl. 39, 40.

²⁾ *Kugler* kl. Schriften II S. 337, mit Abbildung.

³⁾ *Humphreys*, The illuminated books of the Middle Ages, Taf. II–IV.

⁴⁾ *Waagen*, Kunstdenkmäler in Wien II. S. 409, wollte es erst der Zeit Karls des Kahlen zuschreiben. — *Arnet*, Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, Phil.-hist. Cl., B. XIII, Wien 1864, mit Abbildungen.

Karls wie seiner Nachfolger unterscheidet, ist der starke Einfluss classisch-altchristlicher Malerei in den Bildern der Evangelisten, in denen jedesmal ein edles Motiv in der Haltung und ein sinnender Ausdruck angestrebt sind. Die Füße sind auch hier plump, die Hände übertrieben groß, es kommen grobe Mißverständnisse

Fig. 57. Christus. Aus dem Evangelarium Karls des Großen.
Paris. Nach Lacroix.

vor, wie bei der rechten Hand des Matthäus, die fünf Finger aufweist, von denen keiner der Daumen ist, aber die Gewandung ist classisch geworfen ohne Kleinlichkeit; der Hintergrund, meist landschaftlich in einfachster Andeutung mit derb hingefetzten Hügeln und Bäumen, trägt zu einer Stimmungswirkung

bei; der Vortrag ist außerordentlich breit bei bräunlicher Schattirung im Fleische, zu dessen Ton nur noch wenige Farben, Weiss in den Gewändern, Zinnober und Gold, hinzukommen. Die Initialen sind aus rein geometrischen Verzierungen gebildet, ohne Blattwerk oder mit verschwindenden Anklängen an solches, meist in Gold mit rothen Rändern und blauen Füllungen.

Eine höhere Stufe in der Ornamentik, seiner entwickelte Initialen in Gold und Silber mit rother Einfassung auf farblosem Grunde zeigen die lateinischen Bibeln in Bamberg (Kgl. Bibliothek A. I. 5) und Zürich (Cantonalbibliothek C. I.), aber wenn in ersterer auch die Figuren der kleinen alttestamentarischen Scenen in goldenen und silbernen Gewändern auftreten, so ist das eine barbarische Ausschreitung der Vorliebe für die Pracht edler Metalle. Beide Werke sind auf Veranlassung von Karls gelehrtem Günstling Alcuin entstanden, das erste enthält eine goldne Medaille mit seinem Namen, in dem zweiten feiert ihn eine Dedicationsinschrift in Versen, und so sind sie wohl im Kloster Saint-Martin in Tours entstanden, dessen Abt Alcuin von 796 bis zu seinem Tode im Jahre 804 war. Noch zierlicher sind die mit oft originell erfundenen biblischen Scenen gefüllten Anfangsbuchstaben in dem für Drogo, einen natürlichen Sohn Karls des Grossen, geschriebenen Sacramentarium aus Metz (Paris, bib. nat. lat. 9428) ¹⁾.

Alcuin-
bibeln.

Ihre Höhe aber erreichte die karolingische Miniaturalerei erst unter den Enkeln des grossen Kaisers, dessen geistige Impulse auch über den Niedergang und die Theilung des Reiches hinaus in Kraft blieben, in den für Kaiser Lothar und für Karl den Kahlen gefertigten Codices. Die malerische Technik hat sich kaum geändert, aber die Behandlung zeigt eine grössere Sorgfalt und Präcision. In den Hintergründen wechseln auch jetzt, so wie früher, häufig breite horizontale Schichten von verschiedener Farbe, die Wirkung der Gewänder wird oft durch Goldschraffuren in den Lichtern erhöht. Der Glanz der Ausstattung, die ornamentale Pracht, der Charakter der Initialen sind dieselben.

Zeit Lothars
und Karls
des Kahlen.

Die Zeichnung der Figuren bleibt aber auch jetzt noch das Schwächste. Grosse Köpfe mit starren Augen und einförmig-breitgerundetem Kinne ruhen auf schmalchultrigem Rumpfe, dessen Knochengerüst nicht verstanden ist, und den meist ein stark aufgetriebener Unterleib charakterisirt. Der Faltenwurf verliert, trotz guter, von antiken Mustern übernommener Hauptmotive, durch kleinliche Ueberladung, die Bewegungen der Glieder sind unsicher, bald schwächlich, bald übertrieben. Dennoch zeigt sich die Lust des Gestaltens, der erfinderische Zug in den Figuren, die Künstler wollen Affecte zum Ausdruck bringen, und da sie unfähig sind, dies in den Gesichtszügen zu versuchen, thun sie es in den Stellungen und Bewegungen der Körper mit desto grösserer Lebhaftigkeit. Zugleich erweitert sich in den bildlichen Darstellungen der Kreis der Gegenstände, der bisher ein eng begrenzter war.

So weisen die für die Könige angefertigten Codices gewöhnlich grössere Dedicationsbilder auf, in denen stets zu Tage tritt, ein wirkliches Abbild der hohen Persönlichkeit zu geben. Ihren fürstlichen Ornat, die Form ihrer Throne und ihrer Kronen, Costüm und Bewaffnung ihrer Trabanten,

Dedications-
bilder.

1) Auser *Bastard* auch *Silvestre*, Paléographie universelle, II.

alles, was zur Tracht und zum höfischen Ceremoniell gehört, sehen wir mit scharfer Genauigkeit wiedergegeben, und mögen auch die Züge des Monarchen typisch sein, so sind sie doch in ihrem allgemeinen Gepräge, besonders in Haar- und Barttracht bezeichnend, und der Mann bleibt kenntlich, so oft er wiederkehrt. Kaiser Lothar erblicken wir in einem Evangeliarium des Domschatzes zu Aachen und in einem anderen zu Paris (Bib. nat. lat. 266), das bald nach dem Vertrage zu Verdun (843) für Saint-Martin in Metz geschrie-

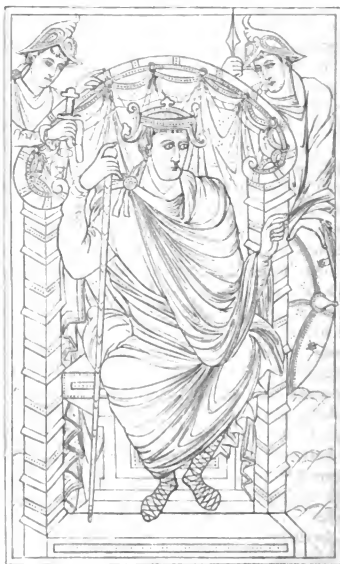

Fig. 58. Kaiser Lothar.
Aus dem Evangeliarium in Paris. Nach Bastard.

ben wurde ¹⁾. Mit strengen Zügen und gekrümmter Nase, nicht ohne Gröfse in der Haltung, thront er zwischen seinen Trabanten (Fig. 58). Allein erscheint er in einem Pfalter in englischem Privatbesitze ²⁾. Karl der Kahle kniet in einem Gebetbuche der königlichen Schatzkammer zu München vor dem Gekreuzigten, den die gegenüberstehende Seite enthält, und der hier bereits nackt

1) Beweisführung bei *Labarte* III S. 113.

2) Bei den Herren Ellis und White; früher in S. Hubert zu Lüttich. *Palaeogr. Soc.* Taf. 93, 69, 70.

dargestellt ist¹⁾; in dem Gebetbuche zu Paris (Bib. nat. lat. 1152) erscheint er allein, in goldenem Mantel²⁾. Beidemale ist das Gesicht voll, fast schwammig, aber während Karl in dem Münchener Buche bartlos erscheint, trägt er in dem Pariser wie in allen übrigen Handschriften einen Schnurrbart. Manuscripte größeren Formates enthalten noch reichere Compositionen. In der lateinischen Bibel, die dem Könige im Jahre 850 von Vivianus, Vorsteher der Abtei Saint-Martin in Tours überreicht wurde (Paris, bib. nat. lat. 1), tritt dieser an der Spitze von elf Geistlichen vor Karl hin, den zwei Vornehme und zwei Trabanten umgeben; in der Höhe sieht man die Personificationen von Frankreich und Aquitanien sowie die Hand Gottes, die über ihrem Schützlinge waltet. Eine verwandte Composition finden wir in der großen Bibel aus San Calisto in Rom (Bibliothek von St. Paul vor den Mauern), die wahrscheinlich durch Karls Reise zur Kaiserkrönung im Jahre 875 dorthinkam³⁾. In dem Codex aureus aus St. Emmeram in Regensburg, einem 870 geschriebenen Evangeliarium, das sich dort seit König Arnulfs Zeit befand und jetzt in die Münchener Bibliothek gelangt ist (Cimel. 55)⁴⁾, tritt das Streben nach Bewegtheit, das der byzantinischen Gravität gegenübersteht, besonders merklich hervor. Karls Linke ruht auf seinem Knie, die Rechte ist in redender Geberde erhoben, die schwache Zeichnung der Beine ist bei ihm wie bei den seitwärts stehenden Figuren, zwei Waffenträgern und der Francia und Gotia (Aquitanien) mit Mauerkronen und Füllhörnern, merklich. Sie halten sich unsicher auf geknickten Knien. Ueber dem Könige wölbt sich ein Baldachin, bei welchem perspectivische Ansicht beabsichtigt war, aber die Säulen, die zurücktreten sollten, ebenfalls vor dem Throne und in gleicher Fläche mit den übrigen stehen. Oben schweben zwei Engel, und der Raum, der innerhalb des Rahmens noch frei bleibt, wird durch Verfe im Hoftil, die meist nicht fehlen dürfen, gefüllt. Nicht nachweisbar ist der Fürst, der zu Anfang der Canones Missae in Paris (Bib. nat. lat. 1141) vorkommt. Er ist stehend zwischen zwei Geistlichen abgebildet, die Hand Gottes hält über ihm eine Krone⁵⁾. Die Handschrift, die zu den kunstvollsten der Epoche gehört, stammt aus Reims.

In den Gebetbüchern sind die Bilder sonst spärlich. Das Pariser enthält nur noch zwei, den heiligen Hieronymus und den David, der nebst seinen vier Psalmisten spielt und tanzt. Von den Evangeliarien weist nur das in Aachen zahlreiche biblische Scenen auf. Weit größer ist der Bilderreichthum in den Bibeln, und zwar in der von St. Paul zu Rom, der des British Museum⁶⁾ und der Pariser. Hier macht die Legende des heiligen Hieronymus, des Uebersetzers der Vulgata, den Anfang, in der Folge überwiegt das Alte Testament; das beste ist aber wieder eine repräsentirende Composition am Eingange des Pfalters, in der noch der Stil des Alterthums nachlebt: der muscicirende David,

Biblische
Bilder.

1) *Kahn*: Ein wiedergefundenes Kleinod des Grossmünsters in Zürich. Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde, 1878 Nr. 1 u. 2. Mit Abbildung.

2) *Labarte* Taf. 89.

3) *Seroux d'Agincourt* Taf. 40–45.

4) Einige Bilder Ende des 10. Jahrhunderts überarbeitet. — Abbildungen, *E. Forstner*, Denkmale IX: *Cahier, nouveaux mélanges d'archéologie, curiosités mystérieuses*, Paris 1874, S. 48.

5) *Baflard*.

6) Addition. MSS. 10546. — *Westwood* Pal. S.

faßt nackt, mit der Chlamys, zwischen zwei Trabanten und seinen vier Pfalmisten; in den Ecken des Rahmens die Büsten der Cardinaltugenden Klugheit, Stärke, Gerechtigkeit, Mäßigung. In den meisten Handschriften ist trotz kurzer Figuren, ausdrucksloser Züge schwächerer Extremitäten immerhin die lebendige Bewegtheit, die Absicht, durch dieses Mittel anschaulich zu wirken, oft selbst ein Anflug von Pathos in den Geberden beachtenswerth.

Profane
Bilder.

Auch Handschriften profanen Inhaltes kommen während des 9. und 10. Jahrhunderts in dieser Schule vor, lateinische Uebersetzungen vom Buche des Dioskorides über die Pflanzen¹⁾ und vom astronomischen Gedichte des Aratus mit Darstellungen der Sternbilder, bei denen die classischen Vorbilder bald mehr, bald minder kenntlich sind²⁾.

Nachwirk-
ung irischer
Einflüsse.

Neben diesen Werken, welche den fränkischen Stil in seiner höchsten Ausbildung zeigen, stehen andere in der Ornamentik, im Verhältnisse der Farben, bei denen aber das Gold nicht ausgeschlossen ist, und in der Zeichnung der Figuren der irischen Schule näher. So das Evangeliarium lat. 8849 zu Paris (Bib. nat.). In den Evangelistenbildern ist der Mund fast nur Eine, an den Mundwinkeln abwärts gezogene Linie, das Lockenhaar ist in gleichartigen, massenhaften Büscheln gehalten, die Gewandung mit langezogenen Falten gekünstelten, wehenden Zipfeln und unruhigen Rändern ist charakterlos. Noch barbarischer in den Typen ist das Evangeliarium aus St. Laurentius in Lüttich (Brüssel, Bib. de Bourgogne Nr. 18383, 9. bis 10. Jahrhundert). Das Evangeliarium Franz' II. (Paris, Bib. nat. lat. 257) steht durch die Pracht der Initialen und der Ränder, mit Gold und Silber, Füllungen in weißem Geriemfel auf Schwarz, irisch stilisirten Vögeln an den Ecken, besonders hoch. Die Bilder wie die Canones haben die reichste architektonische Umrahmung mit dünnen Säulen, Hufeisen- und Spitzbögen, in denen stellenweise schon die Arcadentheilung des gothischen Stiles vorweggenommen scheint. Außer den Evangelistenbildern kommt hier ein nackter Christus am Kreuze, zu dem Lanze und Stab mit Schwamm emporgehoben werden, vor.

Dieser Geschmack lebt bis in das 10. Jahrhundert weiter, wie in einem Evangeliarium zu Paris (Bib. nat. lat. 15520, früher Sorbonne 1300), in dem weder bei den Initialen noch auch in den architektonischen Umrahmungen der Canones wie der Bilder Gold vorkommt, so reich auch sonst deren Farbe und Form ist, mit Löwen, Menschenköpfen, kauernden Gestalten an der Basis und kühn durchflochtenen Bögen, unter denen fogar schon der geschweifte Spitzbogen auftritt. Die Evangelistenfiguren zeigen hier aber den Verfall des Stiles in ihrer ungeschickten Haltung mit formlosen Armen und Beinen, ihren häßlichen Gesichtern und ihren sinnlosen Gewandmotiven sowie in der schmutzigen Farbe mit dunkelgelbem Fleischtone ohne Modellirung.

Schreiber
und
Malers.

In einigen der wichtigsten Codices hõfischen Ursprunges ist der Name des Schreibers oder des Malers angegeben. Das Evangeliarium Lothars in Aachen enthält das Bild des Schreibers, eines Mõnches *Otto*. Der Codex Karls des Kahlen aus St. Emmeram ist, nach den Versen auf dem Schlufsblatte, von zwei

1) Paris, bib. nat. ältere Nummer: anc. f. lat. 6862.

2) Boulogne, bib. municipale, No. 188 Pal. Soc. Taf. 96. Bern, Stadtbibliothek, No. 88, beide aus dem 10. Jahrhundert; St. Gallen, Stiftsbibliothek, No. 250 und 902, beide zusammen aus dem 9. Jahrhundert, doch nur mit Federzeichnungen.

Brüdern geistlichen Standes, *Beringar* und *Liuthard*, vollendet. Mit letzterem ist wahrscheinlich der Schreiber *Lithuward* identisch, der am Schlusse des Pariser Gebetbuches genannt wird. In der Bibel desselben Königs aus S. Callisto rühmt der Schreiber *Ingober*t voll Selbstgefühles in einigen Versen, daß er die italienischen Zeichner erreiche, ja übertreffe¹⁾, und er hatte mit dieser Behauptung nicht Unrecht, wie uns bald ein Blick auf Italien zeigen wird.

Als Klöster, aus denen einige der schönsten Bilderhandschriften hervorgegangen sind, haben wir St. Martin in Tours und St. Martin in Metz kennen gelernt. Wichtige Stätten der Malerei in Frankreich und in Lothringen scheinen dann namentlich noch Saint-Ricquier in der Picardie, Fontanelle Saint-Denis, Reims, Aachen, Lüttich gewesen zu sein, ebenso in Deutschland die großen Klöster Fulda, Reichenau, St. Gallen. In Klöstern geringeren Ranges werden weit mäßigere, oft dilettantische und barbarische Arbeiten angefertigt, wie die zwei Bilder in der unter Ludwig dem Deutschen (um 868) entstandenen Otfrid-Handschrift aus Weissenburg (Wien, Hofbibliothek²⁾). Eine blühende Schule der Miniaturmalerei auf deutschem Boden entfaltete sich aber namentlich in St. Gallen³⁾.

Kunstfertige
Klöster.

St. Gallen.

Als die hierher verpflanzte irische Richtung sich mit der karolingischen berührte, vollzog sich eine Wandlung, die schon vor der Mitte des 9. Jahrhunderts unter Abt Grimald (seit 841) hervortritt und sich unter seinem Nachfolger Hartmut fortsetzt. An der Grenze steht das von dem Schreiber *Wolfcoz* gefertigte Evangelarium (Stiftsbibliothek Cod. 20). Eine neue Stufe bezeichnet der von *Folchard* geschriebene Pfalter (Cod. 23), der neben entwickelter Ornamentik und vollendeter Technik in den Initialen doch in dem Figürlichen noch derb und ungefeckt bleibt, und das Pfalterium aureum (Cod. 22), das den Höhepunkt der dortigen Schule bezeichnet. Die Initialen sind breiter ausgeführt als im Pfalter des Folchardus, aber oft höchst phantasievoll und bei durchweg rothumrissenem goldenem Geriemel in Verbindung mit wenigen Tönen, vornehmlich Purpur und Grün, niemals Blau, von eigenthümlicher Farbenwirkung; die figürlichen Compositionen sind nicht in Deckfarben gemalt, wie in den Prachtcodices der Karolingerhöfe, sondern in zeichnender Behandlung, mit ausgepartem Pergament in den Gewändern, die nur derb schattirt und mit Gold geziert oder umrissen sind. Was aber hier vorzugsweise überrascht, ist die Selbständigkeit und Freiheit in der Erzählung. Mag die Formenkenntniß gering sein, mag bei dem Mangel an perspectivischem Geschick eine Gruppe oft über der anderen statt hinter ihr stehen, mag das Terrain nur durch einen wellenförmigen Purpurstreifen mit einzelnen Gräfern angedeutet sein, der an den Füßen der Gestalten haftet und mit den einzelnen Gruppen oder Figuren oft frei in der Luft schwebt, so sind doch die Momente aus der Geschichte Davids mit unbefangener Lebhaftigkeit und Anschaulichkeit verinnlicht, wie die Scene, in der er sich vor König Achis wahnfinnig stellt, oder wie der Auszug des Heeres gegen die Syrer (Fig. 59). Selbst die Pferde, mögen sie auch in Purpur, Grün und

1) Ingoberthus . . . scriba fidelis, graphidas Aufonios aequans superansve tenore mentis.

2) Abbild. bei Westwood, P. S. u. Silvestre.

3) R. Rahn, Geschichte der bildenden Künste in der Schweiz, S. 130 f. — Derselbe, Das Psalterium Aureum von St. Gallen, herausgegeben vom historischen Verein des Cantons S. G. 1878 (18 Tafeln); für Geschichte der karolingischen Miniaturmalerei überhaupt wichtig.

Zinnober colorirt fein, verrathen hier eine Anschauung der Natur. Der Maler war da am glücklichsten, wo er ohne ältere Vorbilder dreift seiner eigenen Einbildungskraft folgte.

Das Kunstleben dauerte in St. Gallen weiter. Abt *Salomo* selbst (890–920) verstand Initialen zu malen, die Schreibkunst *Sintrans*, von dem die farblosen Initialen im »*Evangelium Longum*« (Cod. 53) herrühren, wurde in allen Ländern bewundert. Vor Anderen wirkten damals *Notker Balbulus*, der Maler, und *Tuotilo*, den Ekkehard IV.¹⁾ so lebendig charakterisirt: ein Mann

Fig. 59. Auszug gegen die Syrer. Pflaterium aureum. St. Gallen. Aus Rahn.

wie ein Athlet, beredt, mit heller Stimme, musikalisch, sittenstreng und doch voll froher Laune, so daß Kaiser Karl der Dicke dem fluchte, der solchen Mann zu einem Mönche gemacht; in allen Techniken erfahren, Architekt, Bildschnitzer, besonders in Elfenbein, Metallkünstler und Maler zugleich. Aber auf ihn läßt sich kein beglaubigtes Werk der Malerei zurückführen. Im 10. Jahrhundert, gleichzeitig mit dem Untergange der Karolingerherrschaft in Deutschland, tritt dann hier, wie überall, in Technik und Auffassung der Verfall ein.

1) Casus S. Galli cont. Mon. Germ. SS. II, besonders S. 94.

Während die karolingische Architektur noch wesentlich altchristlich war, in Construction und Anlage der Ueberlieferung folgte und sich in den Einzelformen an das Alterthum lehnte, hatte es die karolingische Malerei, so weit wir sie aus den Miniaturen beurtheilen können, zu größerer Selbständigkeit gebracht. Sie gebot über eine hochausgebildete, mit technischer Meisterschaft gehandhabte Ornamentik, in welcher die ursprüngliche Kunstrichtung der germanischen Völker fortlebte, und die der antiken Tradition gegenüber ihren eigenthümlichen Charakter behauptete. In der figürlichen Darstellung hatte sie allerdings die Gegenstände, Typen, selbst Motive von der altchristlichen Kunst Italiens empfangen, aber sie befaß dabei ein eigenes Streben, das nicht bloß ein feststehendes Schema in Gestalten und Vorgängen wiederholte, sondern Handlung und Willen zu veranschaulichen suchte. Was diesem Streben eine Schranke setzte, war die geringe Bildungsstufe des Zeitalters. Der irischen Verschnörkelung waren die Gestalten entwunden, aber bei dem Mangel an Formenkenntniß wie an Perspective gelangten die Künstler noch zu keiner klaren Vorstellung von den Dingen, so lebendig auch ihre Intention und so groß die Uebung ihrer Hand war. Ihrer Stellung nach ist die Kunst eine höfliche; vom Hofe aus wird das geistige Leben der Epoche bestimmt, empfangen die vornehmsten Klöster, welche Stätten der Gelehrsamkeit und des Kunstfleißes waren, ihre Richtung. So haben die Leistungen der Miniaturmalerei denn auch nur in abgegrenzten und bevorzugten Kreisen ihr Publicum, und so werden die Schicksale des Herrscherhauses für Entwicklung und Verfall der Kunst bestimmend.

Charakter
der karolin-
gischen
Malerei.

C. Italien unter den Karolingern.

Die Epoche Karl des Großen, welche für die Länder im Norden der Alpen den Beginn einer neuen Entwicklung, so primitiv diese auch sein mag, bezeichnet, sieht in Italien nur einen fortschreitenden Verfall ¹⁾. Damals kam in Rom die weltliche Bildung immer mehr herab, die dortige Geistlichkeit wurde in wissenschaftlicher Beziehung von der nordischen beschämt, die Latinität sank immer tiefer, selbst gegen die verachteten Langobarden standen die Römer zurück. Auch in der Kunst wurde die Verkümmern der classischen Tradition eine immer kläglichere. Hatte ein selbständiges Zurückgehen auf die Natur schon längst nicht mehr stattgefunden, so wurden auch jetzt die älteren Vorbilder immer weniger verstanden, immer oberflächlicher und geistloser nachgeahmt. Die Kunst der Mosaik ward fort und fort mit Aufwand betrieben und hatte nach wie vor ihren Hauptsitz in Rom. Sie gewährt auch jetzt noch eine wirkungsvolle, prächtige Decoration der Kirchen, aber ihre Leistungen werden in Zeichnung, Form und Ausdruck immer dürftiger, eine selbständige künstlerische Intention tritt in ihnen nicht mehr zu Tage, selbst die strenge Feierlichkeit und Würde der älteren Arbeiten wird nicht mehr erreicht, und trotz der ununterbrochenen Ueberlieferung wahrt die dortige Schule ihre alten Fähigkeiten nicht einmal in der Technik, in welche verwilderte und barbarische Elemente eindringen.

Fortschrei-
tender
Verfall.

Rom.
Mosaiken.

1) Schnaase III, 2. Aufl. S. 572. — Rumohr, Ital. Forschungen I. — Crowe u. Cavalaselle I.

Immerhin war das herabgekommene Rom seit dem Ende des 8. Jahrhunderts wieder productiver als vorher. Reichere Mittel flossen der Curie durch ihre Verbindung mit den Karolingern zu, die Bauthätigkeit steigerte sich, die Kirchen wurden von neuem geschmückt. Leo III, der Karl den Großen nach Italien geladen, fühlte sich getrieben, in den Jahren, in denen das abendländische Kaiserthum sich vorbereitete, dem Bündnisse zwischen der neuen politischen und der geistlichen Gewalt einen bildlichen Ausdruck zu verleihen. Schon in den zerstörten Mosaiken von S. Susanna auf dem Quirinal hatte das Bildniß des Frankenkönigs dem des Papstes entsprochen. Bald darauf wurde dieses Verhältniß noch sprechender verfinnlicht in der Decoration des großen Speisesaals (triclinium majus) im Lateran (796—799). Auch diese Mosaiken sind zu Grunde gegangen, wir haben nur von denen der Hauptapsis eine um 1743 nach vorhandenen Zeichnungen gefertigte Copie, die eine große Nische aufsen an der Scala Santa beim Lateran schmückt. Es ist hier versucht worden, den Charakter jener Zeit festzuhalten; dennoch können wir uns nicht erlauben, auf dieser Grundlage über den Stil des Werkes zu urtheilen, und müssen uns damit begnügen, von den Gegenständen Notiz zu nehmen. Im Gewölbe erscheint der Heiland, von den Jüngern umgeben; die Bilder am Bogen rechts und links beziehen sich auf die Einfetzung der weltlichen und der geistlichen Gewalt: der thronende Christus mit Sylvester und Kaiser Constantin; der thronende Petrus mit Leo III. und König Karl. Sylvester empfängt die Schlüssel, Leo die Stola, der Herrscher jedesmal das Banner¹⁾. Nach dem Jahre 800 errichtete Leo III. den Neubau der kleinen Basilika S. Nereo e Achilleo bei den Caracallathermen; die Mosaiken am Bogen der Tribuna sind noch aus feiner Zeit: Christi Verkündigung, rechts die Verkündigung, links die Madonna mit dem bekleideten Kinde und einem Engel²⁾. Die Hauptfiguren werden immer schwächer, dafür beginnt wieder eine stärkere Ausbildung des ornamentalen Beiwerkes.

Triclinium
Leo's III.

S. Nereo
Achilleo.

S. Prassede.

Zahlreichere Arbeiten sind uns aus der Zeit des nächsten Papstes Paschalis (817—824) erhalten. Oft begnügte man sich mit der bloßen Reproduction wie in S. Prassede, wo die Mosaiken der Apsis vollständig denen in S. Cosma e Damiano nachgebildet, aber steif und empfindungslos sind, mit langgezerrten Figuren, schwachen Füßen, leeren Gewändern und mittelmäßiger Ausführung. An Christus, Petrus und Paulus schlossen sich die Heiligen Praxedis und Pudenziana, ein heiliger Diakonus und Papst Paschalis an. Dazu kommt eine Darstellung des neuen Jerusalem am Triumphbogen³⁾, endlich die kleine, ganz mit Mosaik decorirte Capelle S. Zeno.

S. Cecilia.

Ebenso abhängig von demselben Vorbilde ist die Apsis-Mosaik von S. Cecilia in Trastevere: Christus zwischen Petrus u. Paulus nebst den Heiligen Caecilia, Valerianus, Agatha und dem Papste Paschalis⁴⁾. Sein Bau war endlich auch S. Maria in Domnica (oder della Navicella). Christus mit Engeln, Aposteln

S. Maria in
Domnica.

1) *Gutenjohn u. Knapp* Taf. 43. — *Garrucci* Taf. 283.

2) *Garrucci* Taf. 284.

3) *De Rossi* mus. crist. — Vgl. *E. Müntz*, *Revue archéol. nouv. série* vol. 28 (1874). — *Garrucci* Taf. 285—291.

4) *Garrucci* Taf. 292.

und Propheten erscheint hier am Bogen; in der Apsis nimmt, in Folge des gesteigerten Mariencultus, die Madonna mit dem Kinde, das steif auf ihrem Schofse sitzt und, wie stets in diesen Werken, bekleidet ist, den Mittelpunkt ein, umgeben von Engeln in Jünglingsgestalt, ihr zu Füßen der Papst. Die Gestalten sind zu groß für den Raum und werden bei ihrer Flachheit, durch welche sogar die Feierlichkeit leidet, ganz durch zierliches Blattornament, Pflanzen die aus Gefäßen herauswachsen, überboten ¹⁾.

Noch stärker ist die Mißbildung der Formen, die Schwäche der Zeichnung, die Lächerlichkeit der Ausführung in den Mosaiken von S. Marco; am Bogen das Brustbild Christi zwischen den evangelistischen Zeichen und darunter zwei Propheten auf Sockeln; in der Apsis wieder eine Composition nach Art derjenigen in S. Cosmas und Damianus, in welcher zu den Seiten Christi neben fünf Heiligen Papst Gregor IV. (827—844) als Stifter erscheint ²⁾. Die Gedankenlosigkeit und die Armuth der Motive entsprechen dem technischen Verfall, die Unfähigkeit der Gruppenbildung läßt die Composition selbst da, wo sie bloße Nachahmung ist, verkümmern, die Figuren allen Zusammenhang verlieren.

Eine erheblich bessere Mosaik aus dem 9. Jahrhundert besitzt das nördliche Italien: die in der Apsis von S. Ambrogio zu Mailand ³⁾, welche auf dem Grunde der dortigen alten Schule, vielleicht im Zusammenhange mit ravennatischen Einflüssen ruht. Zu den Seiten des feierlich thronenden Heilandes stehen die Heiligen Gervasius und Protasius in prunkvoller Tracht, über ihnen schweben die Erzengel Michael und Gabriel, Kronen in den Händen. Darunter ein Fries mit Medaillons, welche Brustbilder von Heiligen enthalten. Palmen trennen die Hauptgruppe der Composition von zwei Nebendarstellungen, die sich auf die Legende des heiligen Ambrosius beziehen: er steht zu Mailand am Altare, dann zu Tours, durch ein Wunder dorthin versetzt, an der Bahre des heiligen Martin. Ueber diesen Scenen wachsen die Städte Mediolanum und Turonica, verfinnlicht durch prächtige Kirchen mit Kuppeln, in die Höhe. Die Motive sind hier besser, die Zeichnung der Gewänder ist mehr verstanden, die Farbenwirkung des Ganzen, das sich vom Goldgrunde abhebt, ansprechend, die Ausführung gleichmäßiger; in der Starrheit des Ausdruckes, den schweren Umrissen, der zu schwachen Modellirung zeigt sich freilich auch der Charakter der sinkenden Zeit.

Die Miniaturmalerei in Italien stand damals tief unter derjenigen der nordischen Länder. In manchen Gegenden erhielt sich die langobardische Schrift, welche, seit dem 9. Jahrhundert in Ausbildung begriffen, sich bis zum 11. fortsetzte. Die Abteien Monte Casino und La Cava, in denen diese Kunst betrieben wurde, sind noch jetzt an Denkmälern reich. In den prächtigen Initialen lebt der primitive Stil der germanischen Ornamentik weiter, sie bestehen aus Geriemel, das in Blattwerk endigt und mit symmetrisch angeordneten Thieren, besonders Hunden, gefüllt ist. Die Farbenstimmung ist

Mailand.
S. Ambrogio.

Miniaturen.
Langobardische Schule.

1) *Garrucci* Taf. 293.

2) *Garrucci* Taf. 294.

3) Vgl. Mittelalt. Kunstdenkmale des österr. Kaiserthums II. S. 32. Abbildung bei *Du Sommerard*, *Les arts au moyen âge*, Série IX., Taf. 19.

licht: Zinnober, Rosa, helles Gelb und Blau heben sich vom Goldgrunde ab ¹⁾. Die figürlichen Darstellungen sind stets überaus roh, ungeschickt in der Haltung, ohne feste Verhältnisse, mit abscheulichen Nasen und kurzen Oberlippen, in derber, flüchtig colorirter Umrisszeichnung. Ein bezeichnendes Beispiel ist der Codex langobardischer Gesetze mit den Abbildungen der Könige in La Cava ²⁾.

1) Proben in dem neu erscheinenden Werke *Paleografia Montecasinense*.

2) Abb. bei *Silvestre*, Pal. univ. B. IV. — Erst aus dem Anfange des 11. Jahrhunderts.

DRITTER ABSCHNITT.

Die byzantinische Malerei.

VORBEMERKUNGEN.

nach den Abchlusse des Bilderstreites begann ein neuer Aufschwung des byzantinischen Reiches, der auch der bildenden Kunst zuflutten kam. Aeufere Verluste hatten die inneren Wirren begleitet, die Araber hatten Syrien, Aegypten, später Sicilien erobert. Rom hatte sich losgefagt und war der Sitz eines neuen Imperiums geworden. Die Kämpfe gegen die Macht des Islam wie gegen die Bulgaren, die auf der Balkanhalbinsel selbst Fufs gefafst, dauerten fort. Aber das Reich raffte, wenn auch innerlich erschüttet und in seiner Ausdehnung vermindert, seine Kraft von neuem zusammen. Diese Erhebung beginnt mit der Zeit der makedonischen Dynastie (seit 867). Durch ein Verbrechen, wie es in dem despotisch regierten Reiche die Voraussetzung von Gewalt und Herrschaft zu sein pflegte, war auch Basilius der Makedonier auf den Thron gelangt, aber er bewährte sich dann als energische, entschlossene und mafsvolle Herrschernatur, wurde zum Hersteller der Ordnung, des Rechtes, der Finanzen, der Heeresmacht. Immer noch war das byzantinische Reich umfangreicher als irgend ein anderes in Europa, seine Hauptstadt war die grösste der Christenheit. Der Staat war bevölkert, blühend, voll Wohlstandes und unerschöpflicher Hilfsmittel, durch die Segnungen der Natur und des Klimas begünstigt, von einem Volke bewohnt, das an Fleifs und Geschick allen anderen voranging und selbst die eingedrungenen Barbaren zu civilisiren verstanden hatte. Auch der Wetteifer mit den muhamedanischen Kalifenreichen, die sich die Künfte der Griechen anzueignen suchten, wirkte auf Byzanz zurück, beeinflusste aber zugleich den Geist der christlich-griechischen Cultur. Bei der Lage Constantinopels an der Grenze von Europa und Asien war hier die griechische Bildung längst von orientalischen Elementen durchdrungen worden; auch in der starren Despotie der Staatsregierung, der ein knechtischer Sinn des Volkes entgegenkam, in dem gemessenen Ceremoniell des Hofes und der Kirche, in der Sitte und ihrer schwelgerischen Ueppigkeit, der Tracht, den Lebensformen, der Kunst trat ein orientalischer Zug zu Tage.

Abchluss
des Bilder-
streites.

Basilius der
Makedonier.

Noch beanspruchten die Byzantiner den Namen Römer und fahen die Bezeichnung Griechen als Herabsetzung an, obgleich ihr Zusammenhang mit

Aufleben der
Bildung.

Rom gelöst war, und das Griechische, von Anfang an die Sprache des Volkes und der Literatur, nun auch längst das Latein aus der Rolle der officiellen Geschäftssprache verdrängt hatte. Das Bewußtsein des Zusammenhanges mit dem Alterthume durchdrang die ganze Bildung, man suchte die classischen Formen zu wahren, mochte auch der classische Geist verschwunden sein. Die Pflege der Wissenschaft ging mit derjenigen der Kunst Hand in Hand, und beide wurden vom Throne aus begünstigt. Die Studien fanden vornehme Gönner, wie Caesar Bardas, den Onkel Michaels III; Kaiser Basilius I. selbst ohne wissenschaftliche Bildung, empfand dies als Mangel und liefs seinen Sohn Leo, den sogenannten Philosophen, von dem gelehrten Photius erziehen; zugleich war er von der edelsten Liebhaberei der Despoten, der Baukunst, erfüllt, und zog zum Schmucke seiner architektonischen Schöpfungen die mannigfaltigsten Techniken heran. Sein Enkel Constantin Porphyrogenetos, der Schriftsteller auf dem Throne, war ein Kunstfreund und sogar Dilettant in der Malerei; er gab, wie die Biographie im Hofton berichtet, den Malern Anweisungen und meisterte ihre Arbeiten, so dafs seine Kenntniß einer Kunst, die er nicht gelernt hatte, allen als ein Wunder erschien ¹⁾.

Renaissance
der Kunst.

Diese Nachblüte der Kunst, welcher die Wiedereinführung der Bilder in die Kirchen ihr vorzüglichstes Stoffgebiet zurückgegeben hatte, war gewissermaßen eine Renaissance. Während in Italien die Barbarisirung immer weiter ging, wurde in Byzanz die Wiederanknüpfung an die Traditionen des classischen Alterthums und der Justinianischen Epoche gewonnen; während im Abendlande die Kunst in den germanischen Stämmen ihre neuen Träger fand und sich in primitiven Formen äußerte, trat sie in Byzanz ihre alte Erbschaft, den Schatz ausgebildeter Technik, festbegründeter Schultradition und classischen Stiles, wieder an. Dadurch behauptet die byzantinische Malerei des 9. und 10. Jahrhundert im Vergleiche mit den häßigen, unvollkommenen, wenn auch strebsamen Versuchen der abendländischen Malerei noch immer ihre volle Ueberlegenheit.

Verfall.

Aber wie durch alle jene literarischen Bestrebungen der Byzantiner kein schöpferischer Zug geht, wie ihre Thätigkeit eine wesentlich sammelnde, ihr Wissen ein rein formales blieb, wie die umfangreichste Gelehrsamkeit mit dem tiefsten Aberglauben verbunden war, und ihnen die Geistesfreiheit fehlte, so lagen auch in der Kunst die ererbten Schätze in der Hand eines unfreien, alterschwachen Volkes, das keine Energie des Strebens befaß und das überkommene Gut nur müßig aufzehrte, statt es fruchtbar zu machen. Die byzantinische Kunstgeschichte wird zur Geschichte eines allmählichen aber unaufhaltbaren Verfalles, dem niemals mehr eine neue geistige Bewegung Einhalt that, und den wir deshalb auch von nun an im Zusammenhange, über die sonstigen Grenzen dieser Periode hinaus, bis in neuere Zeit verfolgen wollen ²⁾.

A. Die Miniaturen.

9. Jahrhun-
dert.

Die Miniaturen bleiben ebenso wie bisher die einzige Gattung der Malerei, deren Denkmäler soweit erhalten, zugänglich und in ihrem Ursprunge gesichert

¹⁾ Theoph. cont. a. a. O.

²⁾ Ueber die Literatur vgl. die Anmerkungen S. 175 u. S. 181.

sind, daß sie wirklich die Geschichte der byzantinischen Malerei zu studiren gestatten. Die Bilderhandschriften aus der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts ^{südl.} zeigen uns wieder die alten Vorzüge der Technik und der Auffassung; nur tritt

Fig. 60. Ezechiel. Aus dem Gregor von Nazianz.
Paris. Nach Labarte.

von jetzt an deutlicher hervor, daß die noch immer geschickte Formbehandlung mehr auf Ueberlieferung als auf selbständigem Naturstudium beruht. Die Modellirung wird schwächer, was in einer Zeit, in der die Plastik sehr gegen die Malerei

zurücktrat, um so erklärlicher ist. Ferner greift die halb orientalische Hoftracht allgemeiner Platz, deren schematische Wiedergabe die antiken Motive zurückdrängt. Auch in der Farbe macht sich Conventionelles geltend; im Fleishton wechselt, je nach Geschlecht und Rang, ein derber bräunlicher Ton mit einer in das Grünliche spielenden Schattirung, die fein, aber nicht immer gesund wirkt. Am merklichsten sind die Schwächen in der Perspective. Die Objecte reichen in die Höhe statt in die Ferne, und ihre Größenunterschiede sind nicht immer entsprechend.

Gregor von
Nazianz.
Paris.

Die zwei Hauptwerke der Zeit befinden sich in der Nationalbibliothek zu Paris. Zunächst die Predigten des heiligen Gregor von Nazianz, für Kaiser Basilus den Makedonier (867—886) geschrieben (Gr. 510). Die zahlreichen Bilder sind schlecht erhalten, aber breit und geschickt behandelt, gemalt auf goldenen oder auch auf sehr fein gestimmten grünen Grund, von dem die Farben stark abblättern. Die eben aufgeführten stilistischen Eigenthümlichkeiten treffen hier vollkommen zu, aber die malerische Gestaltungskraft ist noch immer bedeutend, die Zahl und Mannigfaltigkeit der Gegenstände ist außerordentlich, und von Tracht und Lebensformen dieser Zeit empfangen wir hier ein ebenso treues Bild wie von denen des 5. Jahrhunderts in der Wiener Genesis. Auf einen thronenden Christus und die Dedicationsbilder mit Kaiser und Kaiserin, die leider besonders stark gelitten haben, folgen Scenen aus dem Alten und dem Neuen Testamente, auch aus der Passion; ferner Apostelmartyrien, spätere Legenden, Bilder aus der Geschichte des Julianus Apostata, eine Darstellung des zweiten Concils. Auch hier sind die Verhältnisse der Figuren sowie manche Motive noch ganz antik, aber der Ausdruck der Köpfe, wenn auch ruhig und feierlich, grenzt an das Asketische, und in den Bewegungen fehlt oft das volle Verständniß für den organischen Zusammenhang der Glieder. Ein besonders edles Beispiel ist der Ezechiel vor dem Herrn (Fig. 60) ¹⁾.

10. Jahrhun-
dert.
Pfalter.
Paris.

Noch bedeutender, von weit engerem Zusammenhange mit der classischen Kunst, dabei wohl erhalten ist ein Pfalterium nebst Commentar (Gr. 139, Anfang des 10. Jahrhunderts) mit vierzehn großen Bildern, die, umrahmt von mattem Goldrande mit einfachem Ornamente, jedesmal die Folioseite einnehmen und Vorbilder einer noch höher stehenden Zeit zur Voraussetzung haben. Auf dem ersten Bilde (Fig. 61) sitzt David als Hirt da und schlägt den Pfalter, eine schöne classische Frauengestalt, die Melodie, lehnt sich mit dem linken Arme auf seine Schulter, während der rechte ihr lässig im Schofse ruht. Der Kopf einer Nymphe lauscht gegenüber aus dem Gebüsche hervor, und vorn unter einem Felsen ruht in kühner Stellung der Berggott Bethlehem, daneben Schafe, Ziegen und ein Hund am Wasser; eine Landschaft mit antiken Gebäuden, Brunnen, Bergen bildet den Hintergrund. Trotz incorrecter Perspective, trotz zahlreicher Schwächen im Einzelnen, die bekunden, daß die ausführende Hand nicht auf der Höhe der Erfindung steht, ist die Wirkung eine wahrhaft bildmäßige, die Auffassung hoch poetisch. Personificationen kehren auch sonst immer wieder, und in ihnen lebt noch antike Schönheit und Anmuth mitten unter den strengeren christlichen Gestalten fort. Als

1) *Libarte* Taf. 81. Anderes bei *Louandre*, arts somptuaires und bei *Silvestre* Pal. universelle B. II.

David den Löwen bezwingt, steht die Kraft ihm bei, als Samuel ihn salbt, ist die Sanftmuth gegenwärtig. Die Stärke, gleich einer Victoria des Alterthums, führt ihn in den Kampf gegen Goliath, hinter welchem die Prahlerci entweicht. Während sonst das Costüm das antike ist, steht David auf dem

Fig. 61. David als Hirt. Pfalter, Paris.

siebenten Bilde in byzantinischem Königsornate auf einem Postamente, von den Gestalten der Weisheit und der Prophetengabe umgeben ¹⁾. Dramatisch ergreifend ist die Darstellung des strafenden Propheten Nathan vor David. Der König greift in seiner Erregung mit der Linken nach der Krone und erhebt die Rechte als wollte er sagen: halt ein! Weiter rechts erscheint er nochmals,

¹⁾ Labarte Taf. 82.

in tiefster Zerknirschung, das Gesicht im Staube, hinter ihm die Reue, die sinnend sich auf eine Brüstung lehnt. Unter den folgenden, auf Moses und auf Propheten bezüglichen Bildern ist der betende Jesaias besonders schön, umgeben von der Nacht mit Sternenschleier und gesenkter Fackel und dem Morgen, einem holden Knaben, der die Leuchte erhebt ¹⁾. Auf dem letzten Bilde, das den König Hiskia auf dem Krankenlager, dann nochmals betend darstellt, erscheint hinter ihm die Personification des Gebetes, den Finger gegen den Mund erhoben, wie eine antike Muse auf pompejanischen Wandbildern, an die auch die Scenerie, der Palaß mit seiner Treppe, die Felsen und Bäume erinnern, hinter denen der Himmel zart röthlich strahlt.

Cosmas.
Vatican.

Einen Beleg dafür, daß in dieser Periode oft directe Copien älterer Vorbilder geliefert werden, bietet die christliche Topographie des Cosmas in der Vaticana (Nr. 699), eine Handschrift aus dem 9. Jahrhundert, deren 54 Bilder nur Reproductionen von Miniaturen aus dem 6. Jahrhundert, der eigenen Zeit des Autors, sind ²⁾, allerdings mit schwächerem Verständnisse in der Ausführung, namentlich mit mangelhafter Zeichnung der Gelenke. Auf Bl. 63b thront in der Mitte König David, neben welchem der Knabe Salomo steht. Darüber ein Medaillon mit dem Kopfe des Samuel, darunter zwei Tänzerinnen in classischen Motiven der Bewegung, seitwärts sechs Chöre des Tempels, jeder angeordnet wie ein Rad, dessen Speichen acht Figuren bilden. Durch Kühnheit der Bewegung überrascht Elias der auf dem feurigen Wagen gen Himmel fährt, während Elifa seinen Mantel behält (66b) ³⁾.

Josua.
Vatican.

Dem 10. Jahrhundert gehört wahrscheinlich die große (9,75^m. lange) Pergamentrolle mit colorirten Zeichnungen aus der Geschichte des Josua nebst erklärenden griechischen Inschriften in der Vaticana (Palatin. Gr. 405) an. Das Machwerk ist breit, ja flüchtig, aber viele Motive, besonders die lebendig bewegten Kampfszenen weisen noch auf antike Vorbilder zurück. Wirkungsvoll ist die Scene in welcher Josua, ein Heros in römischer Rüstung, der Sonne Stillstand gebietet; hinter den anstürmenden Israeliten sitzt hier die Stadt Gabaon als edle Frauengestalt mit Mauerkrone und Scepter, obwohl außerdem etwas höher noch eine Stadtansicht angebracht ist ⁴⁾. Sonst wird das Local, ja der Fußboden nicht angedeutet, und an Perspective fehlt es ganz.

Evangelia-
rium aus der
Zeit Nike-
phoros II.
Paris.

Zu den letzten Beispielen eines Denkmals von edlem Stil, welche wir kennen, gehört endlich ein Evangeliarium zu Paris (Bibl. nat. Gr. 70), dessen genaue Datirung von besonderem Werth ist. Am Schlusse ist angegeben, daß es unter Nikephoros' Regierung geschrieben worden, und dies kann nur Nikephoros II. (963—969) sein. Die Evangelisten ⁵⁾ erscheinen jedesmal stehend, aber ohne Boden unter den Füßen, auf Goldgrund; die Köpfe athmen tieferes Leben, die Füße sind klein, aber meist ebenso wie die Hände wohlver-

1) *Montfaucon*, *Palaeographia graeca*, Paris 1708. Abbildung zu S. 13. Ähnliches Motiv im Jesaias der Vaticana, *Agincourt*, Taf. 46.

2) Nach *Montfaucon*. Vgl. *Labarte*, wo auf Taf. 79 das zuerst beschriebene Bild.

3) *Agincourt* Taf. 34.

4) *Palaeog. Society* Taf. 108. — Vgl. *Agincourt* Taf. 28—30.

5) *Labarte* Taf. 84. — Vgl. auch *Silvestre*, Bd. II. — Verwandt die Evangelarien Gr. 64, Paris, Bib. nat., und Cimel. B. 4, Suppl. *Kollar* VI, Wien, Hofbibliothek.

standen, die Gewänder sind von classischem Wurf, ohne Ueberladung. Zarte, kühle Töne, blau, violett, grau und weiß, herrschen in ihnen, während der Fleishton kräftig und warm ist. Auf solcher Höhe stand also die byzantinische Kunst noch unmittelbar vor der Zeit, in welcher durch die Heirath der byzantinischen Prinzessin Theophanu mit Otto II. ein bedeutungsvoller Einfluß ihrer Leistungen sich im Abendlande geltend machte. Aber gleich darauf, gerade als in Deutschland die ersten Schritte zu einem neuen Aufschwunge geschahen, war diese Nachblüte in Byzanz vorbei, wo dann nichts mehr der künstlerischen Erstarrung Einhalt thun kann.

An der Grenze der Verfallsperiode stehen schon die für den Kaiser Basilius II. (976—1025) ausgeführten Manuscripte, besonders sein Pfalter in der Marcusbibliothek zu Venedig (Cod. XVII.)¹⁾. Ein großes Dedicationsbild am Anfange enthält den gewappnet dastehenden Kaiser, den ein Engel auf Christi Geheiß krönt, während acht Gestalten in dem knechtischen Ceremoniell des Hofes ihm adorirend zu Füssen liegen. Der kriegerische Monarch erscheint noch charakteristisch und würdevoll, nur in der Beinstellung unsicher. Der Fleishton ist kräftig, der Vortrag breit. Sechs Szenen aus der Geschichte Davids auf dem nächsten Blatte zeigen ein paar gute Motive, so David im Kampfe mit dem Löwen, aber den zu schlanken Gestalten fehlt meist die Festigkeit in Haltung und Bewegung. Wie sorglos der Maler verfuhr, zeigt der Umstand, daß von den neun Personen, die Davids Salbung beiwohnen, nur die drei vordersten richtig ihre Beine haben, während für die Uebrigen nur noch Ein Bein vorhanden ist, das aber seiner Stellung nach keinem von ihnen zukommen kann.

Noch immer entstehen Handschriften, bei denen die Fülle und Mannigfaltigkeit der Gegenstände wie die Auffassung derselben uns seuffelt, so das ebenfalls für Kaiser Basilius II. geschriebene Menologium (Heiligenkalender) der Vaticana (Nr. 1613)²⁾ oder ein vom Jahre 1066 datirter Pfalter im British Museum³⁾. Das Beste ist stets noch ein Nachklang früherer Zeit, wie die Personificationen, im Menologium die Gestalt Aegyptens mit der Mauerkrone, im Pfalter die Flusgötter Euphrat und Tigris bei der jüdischen Gefangenschaft, der Schlaf, der, einem Engel ähnlich, fachelnd neben dem schlummernden David steht, der jugendliche Sonnengott, der hier auf seinem Viergespann über biblischen Gestalten erscheint. In demselben Buche lebt oft eine ganz altchristliche Darstellungsweise fort, zum Beispiel bei den Männern im Feuerofen, der Anbetung der Könige und der Erweckung des Lazarus. Daneben treten aber auch Wandlungen in der Auffassung zu Tage, auf einem der zwei Bilder der Kreuzigung ist schon das Hängen und sich Ausbiegen des Christuskörpers merklich, das erst mit der Entartung der byzantinischen Malerei aufkommt. Hierher gehören auch die phantastischen Teufelsratten bei der Versuchung des heiligen Antonius. Formgefühl, Zeichnung, Gewandung haben erheblich nachgelassen.

Wie weit der Verfall schon zu Ende des 11. Jahrhunderts gediehen war, zeigt die Auswahl aus den Werken des Johannes Chrysostomos in

Beginn des
Verfalls.
Pfalter
Basilius II.
Venedig.

Menologium.
Vatican.

Pfalter.
London.

Joh. Chry-
sostomos.
Paris.

1) Labarte Taf. 85 f.

2) Mit 430 Miniaturen; Agincourt Taf. 31—33. Hier sind auf den Blättern die Namen der Illuminatoren angebracht: Georgios, Simeon, Michael Mikros, Menas, Nestor, Michael Blachernita, Simeon Blachernita, Pantaleon.

3) Auf der Versteigerung Borrel erworben. -- Hat sehr gelitten.

Paris (Bib. nat. Coislin 79), für den Kaiser Nikephoros Botaniates (1078–1081) geschrieben. Auf dem ersten der vier Dedicationsbilder am Eingange¹⁾ ist noch ein kümmerlicher Rest antiken Gepräges in den allegorischen Gestalten der Wahrheit und Gerechtigkeit hinter dem Throne wahrzunehmen, aber desto schwächer ist alles Uebrige. Wie bei den Audienzen vor den sich Niederwerfenden der Thron mit dem Kaiser durch eine mechanische Vorrichtung hoch in die Höhe gehoben wurde, so versucht hier die Malerei einen ähnlichen grob sinnlichen Effect mit ihren Mitteln, indem sie den Autokrator riesig groß im Verhältniß zu den anderen Figuren bildet. Da thront er in blauem Kleide mit Stickerei, Edelsteinen, Goldbefatz und in den rothen Schuhen, die ihm allein zukamen; ihm zunächst stehen vier Beamte feines Hofstaates, damals zugleich die höchsten Würdenträger des Reiches, seiner Rechten zunächst der Protovestiarius. Wie feierliches Schweigen durch das Ceremoniell geboten war, so stehen sie völlig unbewegt und stecken wie ausgestopft in ihrem überladenen, meist ärmellosen Ornate, während ihre Gesichter mit kleinem Munde, langer, gerader Nase, mandelförmigen Augen, hochgezogenen Brauen und kleiner Stirne jedes Ausdruckes baar sind (Fig. 62).

Antike Tradition
erschöpft.

Die Erbschaft des Alterthums hatte sich erschöpft, weil sie ein todtliegendes, nicht durch neue Arbeit fruchtbar gemachtes Capital war. Der byzantinischen Kunst fehlt die selbständige Lebenskraft, sie schafft nicht aus innerem Triebe und aus selbständiger Anschauung heraus, sondern wird nur auf Grund von Gewöhnung und Gebot betrieben. In allem, was dargestellt wird, kommt jetzt nicht mehr das unmittelbare Leben, sondern nur das gepreizte Ceremoniell des Cultus und des Hofes zur Geltung. Sie ist zu knechtischem Dienste einem selbstfüchtigen, üppigen, prunkliebenden Despotismus und einem starren Kirchenthum unterworfen, das sich nicht um geistige Durchdringung des Lebens und der Sitte kümmert, sondern nur auf fanatische Verfolgung der Irrlehren, auf weltfeindliche Ascese und dogmatisches Formelwesen gerichtet ist.

Spätbyzantinischer Stil.

Die Motive sind nur Wiederholungen von dem, was frühere Epochen befasen; manche mögen sich trotz aller Aengstlichkeit der Reproduction als unverwundlich erweisen, aber sie haben ihr ursprüngliches Gepräge verloren; weder die Einzelgestalt und ihre Bewegung noch auch Composition und Gruppierung gehen jetzt aus einer eigenen Intention des Malers hervor. Statt der Studien nach dem Leben sind jetzt Durchzeichnungen nach älteren Werken das Material, das der Künstler verwertet; aber mit dem Mangel an Anschauung fehlt auch, bei aller Peinlichkeit der Arbeit, die Fähigkeit diese Vorbilder zu verstehen. Die Reproduction wird immer mechanischer und trockener. Die Proportionen werden immer mehr in die Länge gezogen, die Glieder sitzen nicht mehr richtig aneinander, die Extremitäten und die Gelenke sind nur nach der Schablone gebildet, die Füße werden unfähig zu schreiten und zu stehen, sind oft schräg gegen unten gerichtet, ohne Boden zu finden. Keine Bewegung ist mehr vom Willen durchdrungen. Das Nackte verschwindet nach orientalischem Brauche, der der Einseitigkeit christlicher Moral willkommen ist, fast

¹⁾ Abbildungen: *Montfaucon*, Bibliotheca Coisliniana, Paris 1715. — Auf ähnlicher Stufe die Panoplia, Sammlung der Kirchenväter, für Alexius I. Comnenos (1081–1118) geschrieben, Vaticana Nr. 666, *Agincourt* Taf. 58; Evangelarium von 1128, ebenda, Urbino Nr. 2, *Agincourt* Taf. 59.

ganz. Bei antiker Tracht soll sich wohl der Bau des Körpers noch zur Geltung bringen, aber dies geschieht ganz mechanisch, die gewölbten Körpertheile treten glatt heraus, und um sie lagert sich ein nüchternes Gefält, das durch

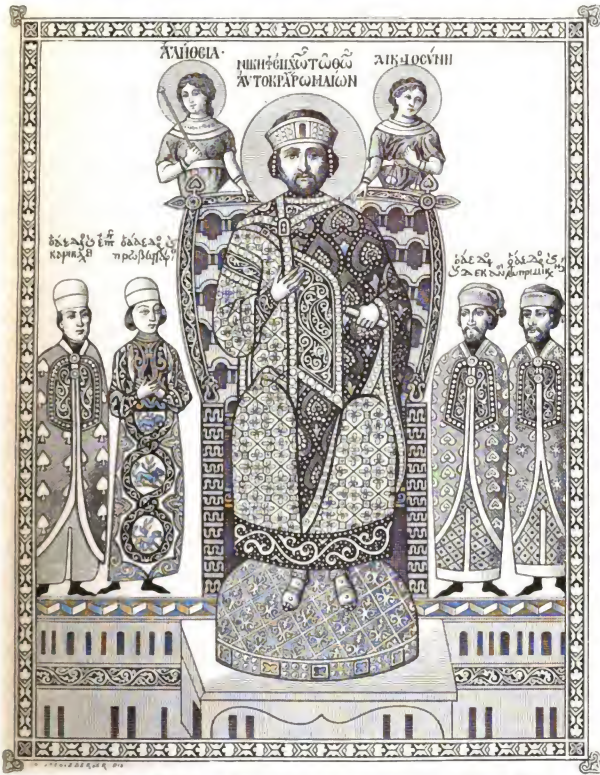

Fig. 62. Kaiser Nikephoros Botanates. Aus dem Johannes Chrysothomos, Paris.

seine Ueberladung und Kleinlichkeit den Werth der immer noch glücklichen Hauptmotive vernichtet. Modernes Prachtcostüm wurde mit äußerster Sauberkeit, mit dem Streben Stoff, Stickerei und Edelsteine zur Geltung zu bringen nachgeahmt, aber ganz mechanisch über die Körper gezogen, die wie Puppen

in ihm stecken. In den Typen ist neben der Starrheit bloßer Repräsentation und neben der kirchlichen Askeze alles Andere, der Reiz der Jugend, die Anmuth der Weiblichkeit, die freie Entschlußfähigkeit des Mannes, erstorben. Die feierlichen Heiligengefalten erscheinen finster, mürrisch, der freien menschlichen Empfindung baar: »in aller ihrer stirnfaltenden Gravität jedes sittlichen Willens unfähig« (Kugler). Der classische Typus ist in das Häßliche hinein verzerrt. Die Stirn ist hoch, kahl, oft in strenge Falten gelegt, die Augen sind starr, aufgerissen, später unschön geschlitzt. Die Nase ist lang, mit breitem Rücken, die beleuchteten Stellen, Stirn, Backenknochen, sind schroff hervorgehoben. Der Mund ist klein, aber ohne Leben, ohne den Reiz des Sprechenden; die Unterlippe schiebt sich voll Anmafsung in die Höhe.

Am längsten hält noch die classische Erbschaft in der Technik vor, aber es mangelt die Weiterbildung; bei aller Handfertigkeit, Sauberkeit und fast ängstlichen Genauigkeit ist die Behandlung doch lieblos und verständnislos. Von jetzt an geht in der Miniaturmalerei die Vorliebe für Darstellungen in kleinerem Formate und zierlicher Ausführung durch, so in den Predigten des Mönches Jacobus auf die Feste der heiligen Jungfrau (12. Jahrhundert, Paris, Bib. nat. Gr. 1208)¹⁾, mit einer solchen Fülle von Szenen, dafs bei dieser Breite der Schilderung die einzelnen Momente sich nicht mehr charakteristisch von einander unterscheiden können, und mit langgezogenen Figürchen von 4 bis 5 Centimeter Höhe. Die Nachklänge des Antiken beschränken sich hier auf gelegentliche namenlose Nebenfiguren, die zuschauend dabei stehen, während die Hauptfiguren, dem mythischen Charakter des Buches entsprechend, in Askeze verkümmert sind. Dafür können die sorgfältige Ausführung, die noch immer kräftige Farbe nicht entschädigen. In der Landschaft, den Bäumen ist jede Spur von Naturanschauung verschwunden, und doch werden sogar Darstellungen vom Garten des Paradieses versucht, ebenso deuten auch ungeschickt dargestellte Gebäude oft die Scenerie an; nur die reine Frontansicht eines farbenreichen Prachtbaues, der Heiligengefalten umschleift (Bl. 4 verso), ist ein interessantes Bild einer byzantinischen Kuppelkirche.

Dabei tritt hier ein Zug, welcher der byzantinischen Kunst bisher fremd war, in den Initialen auf. Diese sind aus vierfüßigen Thieren, Vögeln und Drachen zusammengesetzt, aber die Thiere sind nicht wie im Abendlande einer kalligraphischen Ornamentik mit stilvollem Blattwerke wirkungsvoll eingefügt, sondern bilden selbst, in einfacher Zusammensetzung und ohne weitere Zuthat, die Buchstabenform²⁾. Mit ähnlichen Versuchen haben wir die frühgermanische Handschriftenmalerei auf ihrer ersten Stufe beginnen sehen. Zu den primitiven Formen, über welche jene Völker damals seit mehreren Jahrhunderten hinausgewachsen waren, greift also jetzt die Blafirtheit einer greisenhaften Cultur.

Etwa gleichzeitig wird etwas Aehnliches mit menschlichen Figuren in anderen Codices versucht, so in mehreren Handschriften der Predigten des heiligen Gregor von Nazianz, von denen die eine in der Vaticana (No. 469³⁾) allerdings schon dem 11. Jahrhundert zugeschrieben wird, zwei übereinstimmende

1) Labarte Taf. 87. Aehnlicher Codex in der Vaticana Nr. 1162, vgl. Agincourt Taf. 50, 51.

2) Zusammenstellung von Proben, dem Text zufolge schon seit dem 8. Jahrhundert, bei Montfaucon Pal. gr. zu S. 254.

3) Agincourt Taf. 49.

Predigten
des Jacobus.
Paris.

Initialen.

Gregor von
Nazianz.
Paris.

in Paris (Bib. nat. gr. 543, 550) aber erst dem 13. Jahrhundert angehören. Die Initialen sind meist aus denselben Gestalten zusammengesetzt, die in den Hauptbildern darüber vorkommen, und bilden kleine biblische Scenen. Während die abendländische Miniaturmalerei des romanischen Stiles damals innerhalb reich verzierter Initialen phantastische Figuren oder auch religiöse Scenen und Gestalten anbrachte, bilden hier wieder die Figuren selbst den Körper des Buchstabens, nicht immer, wie bei jenen Thier-Initialen, ohne jede ornamentale Ergänzung, wohl aber mit einer solchen, die sich auf das Allernothwendigste beschränkt (vgl. Fig. 63).

Ob diese Neuerung die Folge eines abendländischen Einflusses ist, kann zweifelhaft scheinen. Wohl aber möchten wir einen solchen bei einer anderen Eigenthümlichkeit erkennen, die der erwähnte Codex gr. 550 in Paris aufweist. Nicht nur an Bordüren kommen hier zahlreiche Thiere vor, sondern wir sehen auch scherzhafte Einfälle an verschiedenen Stellen auf den weisgebliebenen Rändern: einen Knaben, der mit einem Bären kämpft, einen Buben, der auf den Baum klettert, Kinderspiele aller Art. Das erinnert an die Drôleries der abendländischen, besonders der französischen Manuscripte, und da das Buch von Erschaffung der Welt 6771, das heisst vom Jahre 1263, datirt ist, wäre ein Einfluss von jener Seite erklärlich, bald nach der Periode der Kreuzzüge und nach dem Untergange des lateinischen Kaiserthums in Constantinopel (1204–1261), als französisches Ritterthum sich hier festgesetzt, und sein Geschmack sogar auf die griechische Literatur gewirkt hatte. Im British Museum (Egerton 1139) befindet sich eine etwas frühere Handschrift, der Psalter der Melisenda, Tochter König Balduin's II. und Gattin König Folco's von Jerusalem (1131–1141), in welchem der Urheber der byzantinischen Miniaturen seinen Namen in lateinischer Schrift und Sprache angegeben (Basilus me fecit), zugleich aber auch mehrere Bilder und besonders Initialen von abendländischer Künstlerhand vorkommen. Hier stehen beide Stile im selben Buche gefondert neben einander; dafs in der Folge eine Vermischung beider bis zu einem gewissen Grade eintreten konnte, ist begreiflich.

Aber höchstens solches spielende Beiwerk entnahm die christlich-griechische Kunst damals den abendländischen Mustern, ohne eine nachhaltige Anregung und die innere Wandlung, deren sie bedurft hätte, zu erfahren.

Waren die Bilder der zuletzt erwähnten Handschriften schon immer schwächer, lahmer, geistloser, auch in der Farbe greller geworden, so kommt nun auch die Technik, die noch am längsten vorgehalten hatte, mehr und mehr herab, wie in der Geschichte von Barlaam zu Paris (Bibl. nat. Gr. 1128). Wie weit schliesslich die Verkommenheit in der letzten Zeit vor der türkischen Eroberung gediehen war, zeigt eine unter Manuel Palaeologos entstandene Arbeit im Louvre (Musée de la renaissance, ivoires, Nr. 53).¹⁾ Dieser Kaiser war bei seinem Aufenthalte in Frankreich im Jahre 1401 in der Abtei Saint-Denis gewesen und fandte derselben sieben Jahre später eine ältere Hand-

Drôleries.

Abendländischer Einfluss.

Fig. 63. Initiale.
Nach Labarte.Psalter der
Melisenda.Gänzliche
Ver-
kümmerung.Codex des
Manuel
Palaeologos,
Paris.

1) Labarte, Taf. 88.

schrift des Dionysius Areopagita mit neu hineingemaltem Dedicationsbilde: oben, in völlig symmetrischer Haltung, vor sich das Kind, die Madonna, die dem Kaiser und der Kaiserin Helena, neben denen ihre drei Kinder stehen, Kronen aufsetzt. Die Erstarrung ist hier auf das äußerste getrieben, zugleich aber mit einer unangenehmen Süfsigkeit vermischt. Die Köpfe sind ein bloßes Schema mit geschlitzten Augen, ohne jede Modellirung, die Gewänder stülpen sich wie Glocken über die Figuren, von deren Bau nichts zu spüren ist; Füße sind nicht sichtbar, nur kommen unter jeder dieser leblosen Puppen die Beine eines Schemels, auf den sie gesetzt scheinen, zum Vorschein. Die Farben, in ziemlich lebhaften Tönen, Roth, Hellblau, Dunkelblau, mit vielem Golde, breiten sich ohne jede Schattirung in größeren Flächen aus. Diese alterschwache Kunst ist auf eine Stufe des Kindlichen zurückgekehrt. Aber wie die byzantinische Kunst überhaupt bis in die neueste Zeit fort dauert, ohne leben und sterben zu können, so existirte auch die Miniaturmalerei der Griechen nach dem Sturze des Reiches (1453) im Abendlande weiter. In der Renaissance-Periode, deren vollendeter Geschmack auch der Buchmalerei zugute gekommen, fanden trotzdem die byzantinischen Illuminatoren, die nach Italien oder Frankreich ausgewandert waren, immer noch Liebhaber für ihre der Zeit nicht mehr entsprechenden Producte. Sie copirten auch da noch gewohnheitsmäßig weiter und lernten nichts, wenn sie sich auch mitunter dem abendländischen Stile anzubequemen suchten.

B. Mosaiken.

In das kunstgeschichtliche Gerüst, welches das Studium der byzantinischen Miniaturen gewährt, muß nun das eingefügt werden, was wir von Denkmälern in anderer Technik wissen.

Mosaiken
aus der Zeit
Basilius I.
Nea. Die Mosaik nahm ebenso wie die Miniaturmalerei unter dem baulustigen Kaiser Basilius I. einen neuen Aufschwung. Von seinen selbständigen Schöpfungen sind uns allerdings nur die Beschreibungen in den Geschichtsquellen erhalten; das gilt von dem Schmucke der Kirchen, namentlich der Nea oder neuen Basilika im Kaiserpalaste zu Constantinopel, wie von den profanen Darstellungen in den kaiserlichen Gemächern und Repräsentationsräumen.¹⁾

Kaimorgion. Im großen Saale des Palastes Kaimorgion waren die Säulen mit musivischem Schmucke, Weinreben und Thieren, überdeckt, am Gewölbe sah man den thronenden Kaiser, dem seine Feldherren eroberte Städte als Gaben darreichten, ringsum aber die »herculischen Thaten« des Basilius, seine Kämpfe und Siege. In einem andern Gemache sah man den Kaiser mit seiner Gemahlin Eudoxia auf dem Throne mit Kronen und königlichen Gewändern, beiderseits in ähnlichem Schmucke ihre Söhne und Töchter mit Büchern, den Vorschriften der göttlichen Lehre. Der Stil mochte also den repräsentirenden Dedicationsbildern der Handschriften entsprechen.

Goldenes
Triclinium. Auch die rein ornamentale Mosaik dauerte fort; nicht lange nachher, unter Constantin Porphyrogenetos, wurde das Goldene Triclinium des

1) Theophanes continuatus, a. a. O. S. 332 f.

Palastes mit verschiedenen Blumen in reicher Farbe und zartester Ausführung geschmückt, so dafs der Saal wie eine Rosenlaube erschien ¹⁾. Ein Bild solcher Raumdecorationen werden wir uns annähernd vergegenwärtigen können, wenn wir die Umrahmungen der Canones in damaligen Evangelien-Handschriften, etwa in dem zierlichen Codex Gr. 64 zu Paris, betrachten ²⁾.

Endlich gehört aber der Epoche Basilus des Makedoniens auch manches in der von Justinian erbauten Sophienkirche an, vielleicht das Aelteste von dem, was erhalten ist und bei Gelegenheit der neueren Restauration aufgenommen und publicirt wurde ³⁾. Das ist um so erklärlicher, als auch die Hagia Sophia in der bilderfeindlichen Zeit nicht unverfehrt geblieben sein konnte.

Im Inneren wird der Epoche Justinians eine feierliche Engelfigur mit Stab und Weltkugel zugeschrieben, die am Tonnengewölbe der Hauptapsis zunächst steht. Die Publication reicht zur Beurtheilung nicht hin. An der Halbkuppel der Apsis thront Maria mit dem vor ihr stehenden Kinde. Die Kuppel enthielt einst, älteren Nachrichten zufolge, Christus als Weltrichter auf dem Regenbogen; die vier Zwickel, auf denen sie ruht, werden von mächtigen Cherubimköpfen gefüllt. Die vier Tragebögen unterhalb der Kuppel zeigen am Scheitel stets ein Medaillon, an ihrem Beginne jederseits eine Einzelfigur, die über dem Gesimse des Hauptpfeilers steht; so enthält der westliche im Runde die Madonna nebst Spuren vom Kopfe des Kindes und beiderseits Petrus und Paulus, aus der Zeit des Kaisers Basilus I., der die westliche Apsis herstellen liefs. Die Gegenstände werden in seiner Biographie von Constantin Porphyrogenetos beschrieben ⁴⁾. Noch später sind die Mosaiken an der Leibung des Nordbogens: in dem Medaillon ein goldener Tisch mit Buch und Kreuz, an den Seiten Johannes der Täufer und die betende Maria, der zu Füfsen Johannes Palaeologos kniet. So hat also auch die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts, die Periode äußersten Verfalles, hier ihre Spur hinterlassen. An den grofsen Schildbögen nördlich und südlich, in drei Reihen neben und unter den Fenstern, stehen würdevolle Kolossalfiguren von Heiligen, Märtyrern, Propheten und Engeln, sämmtlich wohl erst aus dem 11. Jahrhundert, wenn nicht theilweise aus noch späterer Zeit. Einige Reste sind auch noch im Gynaecium, dem Frauenchore über den Seitenschiffen, zu finden, so die Ausgiefsung des heiligen Geistes in einer der kleinen Kuppeln: in der Mitte der thronende Christus, rings, wie die Speichen eines Rades, die Apostel in strenger Unbewegtheit, Flammen über den Häuptern, in den Zwickeln vier Volksgruppen mit sichtlich niedrigeren Typen der Köpfe und farbigen Gewändern, während die Heiligen alle weifs gekleidet sind.

Endlich füllt ein berühmtes Bild, ein kniender Kaiser vor Christus, das Bogenfeld über der mittleren Eingangsthüre, die aus dem Narthex (der Vorhalle) in die Kirche führt (Fig. 64). Der Erlöser auf prächtigem Throne erhebt segnend die Rechte und hält mit der Linken das offene Buch; ihm zur Seite erscheinen zwei Medaillons mit den Brustbildern Marias und eines Engels. Der Kaiser,

1) A. a. O. S. 456.

2) Labarte Taf. 83.

3) Salzenberg, altchristliche Baudenkmale von Constantinopel, Berlin 1854 fol. — Danach einiges bei Labarte Taf. 118 f.

4) Theophanes continuatus, a. a. O. S. 322.

der, nach byzantinischem Ceremoniell knechtisch niedergeworfen, zu Christi Füßen liegt, ist sicher nicht Justinian, für welchen er gewöhnlich gehalten wird. Mit dem bartlosen Bilde Justinians in S. Vitale zu Ravenna zeigt dieser bärtige Graukopf keine Uebereinstimmung ¹⁾. Vielleicht darf man eher an Basilius I. denken, den wir als den Hersteller der Westapfis kennen, in welche diese Thüre mündet, und dafür sprechen auch die gleichzeitigen Miniaturen, namentlich die für ihn geschriebenen Predigten Gregors von Nazianz in Paris. Das Bild des Herrschers selbst hat in diesem Codex leider zu sehr gelitten, aber die Darstellung Christi, namentlich der thronende Erlöser auf dem ersten Blatte, entspricht völlig demjenigen unserer Mosaik, einem bärtigen Typus, aber mit mehr gerundetem Gesichte und breiter Stirn. Dieselbe Uebereinstimmung findet man in Faltenwurf und Costüm. In Christi Untergewand bezeichnen die silbernen Lichter den Seidenstoff, der Mantel ist nach antikem Brauche, doch mit peinlicher Künstlichkeit gefaltet. Das Hofcostüm des Kaisers ist ein Beleg

Fig. 64. Portalmosaik aus der Hagia Sophia, Constantinopel. Nach Salzenberg.

für die asiatische Umgestaltung der Tracht; er trägt, statt des Goldreifs, wie ihn Justinians Bild in S. Vitale zeigt, ein Perlendiadem, dann eine Tunica mit langen, weiten Ärmeln und eine bis zu den Knöcheln reichende, mit Perlstückerei überladene Dalmatica, die seinen Körper steif und formlos wie ein Sack umhüllt. Die runden Brustbilder sind das beste, namentlich der Engel (Fig. 65 ist noch vom reinsten classischen Adel, aber Marias Kopf stimmt mit dem Madonnen-typus am westlichen Hauptbogen unter der Kuppel, der sicher der Zeit Basilius I. angehört, überein.

Die Technik zeigt noch volle Gleichmäßigkeit und Präcision. In Wahl und Zusammenstellung der Farben walten Harmonie und edler Geschmack. Obwohl ungleichartig der Epoche und dem Werthe nach, lassen die Mosaiken der Hagia Sophia doch noch immer die Herrlichkeit der Decoration ahnen, die in ihnen gipfelte. Mitten in der stilvollen Theilung und Gliederung durch das reiche Ornament erscheinen die an richtige Stellen gesetzten Bilder in ihrer erhabenen Ruhe und Symmetrie, in der Discretion und gesteigerten Helligkeit

¹⁾ Vgl. oben S. 172. *Labarte*, der dasselbe bemerkt, denkt an Kaiser Heraclius (610–640), Bld. I. S. 37, kommt aber im Atlas durch unrichtige Voraussetzung wieder auf Justinian zurück.

ihrer Farbe als die Höhepunkte des Ganzen. Die durchgehenden goldenen Gründe, die nirgend mehr die Andeutung von Landschaft oder Architektur, von irgend einer realen Localität gestatten, treten je nach dem Spiele des Lichtes an der Wölbung in immer neues Verhältniß zu den farbigen Darstellungen, indem sie bald, voll beleuchtet, alles überstrahlen, bald, im Schatten, ernst sich unterordnen und den ruhigsten Hintergrund bilden.

Ueberbleibsel späterer byzantinischer Mosaiken aus der Verfallsperiode seit dem 11. Jahrhundert weisen namentlich zahlreiche Kirchen in Griechenland auf. Fragmente eines umfangreichen Bildercyklus, laut Inschrift von einem

Verfall-
periode.

Fig. 65. Erzengel Michael. Sophienkirche. Nach Salzenberg.

Maler und Mosaicisten *Ephraim* im Jahre 1169 vollendet, enthält die Marienkirche zu Bethlehem ¹⁾. Von den Darstellungen aus der Geschichte Marias und Christi in Chor und Querhaus sind nur noch drei Bilder ganz oder theilweise erhalten. Die Langhauswände wiesen, unter Engelgestalten zwischen den Fenstern und über einer Reihe von Brustbildern der Vorfahren Christi, als Hauptbilder die Darstellung der Concilien auf, aber nicht als reale Vergegenwärtigung der Versammlungen, wie sie mitunter in Bilderhandschriften vorkommt, sondern symbolisch durch einen Altar, auf welchem ein Buch ruht, und über dem eine Inschrift aus den Decreten jedes Concils steht, alles innerhalb einer umrahmenden Architektur, die an der Südseite ungefähr den Canones in den Handschriften gleicht, an der Nordseite als ein Kirchengebäude erscheint wie wir solches etwa in dem oben beschriebenen Bilde aus den Predigten des Jacobus fahen ²⁾. In den Inschriften des Bildercyclus kommt gelegentlich Latein neben dem Griechischen vor, was bei einem unter der Autorität eines lateinischen Bischofs von Bethlehem entstandenen Werke

Marien-
kirche
Bethlehem.

1) *M. de Vogüé*, Les églises de la terre sainte. Paris 1860, S. 64, Taf. 3—5.

2) Vgl. S. 314.

erklärlich ist und der Sprachmischung in damaligen Urkunden und Münzen aus dem heiligen Lande entspricht; im Stile der Bilder sind aber keine abendländischen Einflüsse wahrzunehmen.

Tragbare
Mosaiken.

Seit dem 10. Jahrhundert wurden auch häufig kleinere tragbare Mosaikbilder verfertigt. Der Louvre bewahrt eins mit der Darstellung von Christi Verkörperung (11. Jahrhundert ¹⁾, in den Opera del Duomo zu Florenz befinden sich zwei spätere, dem Baptisterium gehörige Tafeln mit je sechs Szenen aus dem Neuen Testamente.

Der Stil des Verfalles, wie wir ihn bei den Miniaturen kennen gelernt haben, die schematische Wiederholung alter Muster, die Verkümmern der Formen, die Leblofigkeit und Erstarrung treten in den monumentalen Arbeiten noch unerfreulicher zu Tage. In diesen Andachtsbildern ist die Phantasie des Künstlers noch stärker gefesselt, Alles wird vom kirchlichen Ceremoniell, von der einseitigen Feierlichkeit des Ausdruckes bestimmt. Was der Künstler hervorbringt, ist nicht aus seiner eigenen Empfindung geboren, sondern er wird nur als der Handwerker angesehen, der das technisch ausführt, was die Geistlichkeit verlangt, und der sich streng an ihre von Geschlecht zu Geschlecht überlieferten Vorschriften zu halten hat. Je mechanischer der Maler verfährt, je mehr er im Schaffen eigenes Gefühl und selbständige Motive unterdrückt, desto besser erfüllt er das, was von ihm verlangt wird. Schon auf dem zweiten Concile zu Nicaea (787) war den Bilderfeinden gegenüber, gewissermaßen zur Rechtfertigung, der Satz aufgestellt worden: »Die Composition der Bilder ist nicht der Maler Erfindung, sondern der katholischen Kirche Gesetz und bewährte Ueberlieferung, denn das Alte ist zu ehren, wie der heilige Basilius sagt«.

C. Wand- und Tafelmalerei, textile Kunst.

Wand-
malerei.

Neben der Mosaik wird zu gleichem decorativem Zwecke die Wandmalerei geübt, und diese überwiegt nun, als minder kostspielig und langwierig, in der massenhaften Production der späteren Jahrhunderte. Die sorgfältige Bereitung des Kalküberzuges der Wände, die ausgebildete Technik hatten die Byzantiner vom Alterthume gelernt. Kirchen in Syrien, in Griechenland enthalten solche Arbeiten in Masse. Eine Hauptstätte dieser Production, die bis auf den heutigen Tag ununterbrochen im gleichen Sinne fort dauert, ist der heilige Berg Athos mit seinen zahlreichen Klöstern, seinen 935 Kirchen und Capellen. Der Betrieb, der hier mit der Wandmalerei auch zugleich die Tafelmalerei umfasste, war ein völlig handwerksmäßiger. Von einer geistigen Schöpfung und von einem eigenen Studium war nicht mehr die Rede. Das auswendiggelernte Schema, auf Grund von Durchzeichnungen früherer Werke und von Vorschriften übermittlelt, wurde durch zahlreiche, gemeinschaftlich arbeitende Hände wiederholt, und die umfangreichsten Arbeiten wurden in staunenswerth kurzer Zeit vollendet. Die Gestalten in blafs colorirter Umrißzeichnung, ohne Schattenangabe, ohne Modellirung, ohne Ausdruck, erfüllen wenigstens immer noch ihren Zweck im decorativen Zusammenhange durch passende Vertheilung im Raume, angemessene Abwägung der Localtöne, einfache

Berg Athos.

1) Lubarté, Taf. 120.

ruhige Linien. Sie gewähren eine Fülle von Aufschlüssen über die byzantinische Ikonographie, deren uralte Tradition noch in den neueren Erzeugnissen fortwaltet. Viele der dortigen Bilder zeigen aber auch starken abendländischen Einfluss; die kolossalen Heiligengefalten in der Kirche zu Karyés am Ostabhange des Berges, nach den Inschriften aus dem 14. Jahrhundert, erinnern an damalige Italiener, besonders Sienesen. In der Folge wurden mitunter fogar abendländische Kupferstiche, zum Beispiel Blätter von Marcanton, benutzt ¹⁾).

Neben denjenigen Gattungen der Malerei, die in unmittelbarem Zusammenhange mit dem Bauwerke stehen und seine Mauern und Wölbungen schmücken, wird das Tafelbild als bewegliches Gemälde ausgebildet. Die byzantinischen Arbeiten dieser Gattung sind außerordentlich zahlreich; in Kirchen, in Sammlungen des Abendlandes kommen sie vor. Eine größere Anzahl solcher Producte bewahrt namentlich das christliche Museum im Vatican, einige Arbeiten dieser Art findet man auch im Berliner Museum. Das Meiste gehört erst der Zeit nach dem 11. Jahrhundert an und wurde größtentheils für den Export gearbeitet oder auch im Abendlande selbst von byzantinischen Handwerkern fabricirt. Dahin gehören zahlreiche Madonnenbilder, namentlich die an verschiedenen Orten befindlichen, welche die Mythe der Hand des Evangelisten Lucas zuschreibt, ferner Darstellungen von einzelnen Heiligen, Bilder aus der Passion, legendarische Scenen. Gewöhnlich tritt in diesen Producten der spätbyzantinische Charakter in seiner ganzen asketischen Starrheit, oft abschreckend, zu Tage. Das Bindemittel ist dicht, harzig und gibt den Bildern einen gelblichen Hauptton, den ein zäher Firniß noch steigert, und der durch Nachdunkeln in den Fleischpartien mit der Zeit in das Bräunliche geht, sowie eine glatte, glänzende Oberfläche. Der Auftrag ist scharf und gefrichelt, der Grund stets golden. Ein durch Umfang und Ausführung hervorragendes Bild der vaticanischen Sammlung, auch um des Gegenstandes und der Bezeichnung willen bemerkenswerth, ist die Darstellung des Lebens der Anachoreten mit dem Tode des heiligen Ephrem als Hauptgegenstand von *Emanuel Tzanfurnari*, aus dem 11. Jahrhundert ²⁾. Neben echten Bildern dieser Gattung sieht man aber auch zahlreiche Fälschungen, welche der gläubigen Andacht zu Hilfe kamen und ihr Heiligenbilder in diesem alterthümlichen Stile mit mehr oder minder Nachahmungsgelücke lieferten.

Ihren Resultaten nach könnte man auch die Kunst des Email der Malerei anschließen, denn sie stellt eine Umrisszeichnung in Metall her, welche sie mit Flächen in farbigem Glasflusse füllt; aber ihrer Technik nach gehört sie dem Kunsthandwerk an und wird im Zusammenhang mit der Goldschmiedekunst betrieben. Sie ist nur eine Imitation der Malerei in einem anderen technischen Verfahren, und da ihre Producte in Stil und Gegenständen kaum etwas Ergänzendes liefern, dürfen wir von ihrer Berücksichtigung hier absehen.

1) *J. P. Richter*, Abendländische Malerei und Plastik in den Ländern des Orients, Zeitschrift f. bild. Kunst, XIII, S. 205. — Der Louvre enthält eine Aquarellenfolge von Papety (Dessins 1215—1226) nach Heiligengefalten aus dem Kloster Lavra, die aber zu sehr in den Stil der Ingres'schen Schule überfetzt scheinen, um ein Urtheil zu gestatten. Proben bei *Louandre*, arts somptuaires.

2) *Agincourt*, Taf. 82. — In *Platner*, *Bunfen* etc.: »Beschreibung der Stadt Rom«, Stuttgart und Tübingen, 1830—1842, II. 2. S. 375, findet man die byzantinischen Bilder im Vatican gewürdigt

Textile
Kunst.

Mit größerem Rechte kann man die textile Kunst heranziehen, insofern sie figürliche Darstellungen liefert. Dies that sie, wie im Alterthum, auch in christlicher Zeit, stellte ornamentale Thierbilder, Figuren profanen Charakters und auch schon frühe die Gestalten der christlichen Ueberlieferung sowie biblische Scenen auf den Prachtgewändern, Teppichen, Vorhängen, Altarbekleidungen dar. Charakteristik und Geschichte ihrer Techniken gehören nicht hieher, wohl aber sind Weberei und Stickerei zu berühren, insofern sie Reproductionen malerischer Vorbilder von Bedeutung gewähren. Auch das Abendland, besonders Italien bezog solche Erzeugnisse des byzantinischen Kunstfleisses in großer Zahl, worüber sich vielfach Nachrichten im Papstbuche des Anafasius finden. Eine vorzügliche Leistung der Stickerei ist die sogenannte Kaiferdalmatica in der Sacristei der Peterskirche zu Rom, ein seidenes Diakonengewand aus dem 11. Jahrhundert mit der Wiederkunft Christi auf dem Vordertheil, der Transfiguration auf dem Rücken, zwei Momenten des Abendmahles, Spendung von Brot und von Wein, auf den Schulterblättern ¹⁾.

Kaifer-
dalmatica,
Rom.

D. Das Malerbuch vom Berge Athos.

Aufindung
des Maler-
buches.

Für das ununterbrochene Fortleben der byzantinischen Kunst haben wir neben den oben erwähnten neugriechischen Kirchenmalereien noch ein anderes, schriftliches Zeugniß, das Malerbuch vom Berge Athos ²⁾. Bei einer wissenschaftlichen Reise im Jahre 1839 fand Didron in den Händen der Maler in diesem berühmten Mönchsstaate eine Handschrift vor, welche die Grundlage ihrer Technik und ihrer Composition bildete. Er verschaffte sich die Abschrift eines Exemplares, die er publicirt hat. Ein Künstlermönch hat hier aufgeschrieben, was er als künstlerischen Brauch und als Ueberlieferung kannte. Er unterzeichnete das Vorwort als »der geringste der Maler *Dionysios*, Mönch von Fourni-Agrapha«. Er giebt an, daß er seine Schule zu Thessalonika durchgemacht und die Werke des wie der Mond leuchtenden ³⁾ Malers *Manuel Panselinos von Thessalonika*, der alle älteren und neueren Maler mit seiner wunderbaren Kunst verdunkelte, studirt habe, und zwar dessen auf Mauer wie auf Holz ausgeführte Gemälde auf dem heiligen Berge Athos. Beistand zu diesen Aufzeichnungen hatte ihm sein in geistlichen Dingen sehr erfahrener Schüler Meister *Kyriolos von Chios* geleistet. Den Panselinos verletzten unsichere Ueberlieferungen in das 11. oder 12. Jahrhundert. Dionysios wird nach dem später zu erwähnenden russischen Malerbuche gleichfalls unter die berühmten alten Maler gerechnet, aber seine Zeit läßt sich nicht genauer feststellen; der ursprüngliche Text ist nur in späteren Abschriften mit zahlreichen Zusätzen da. Immerhin haben wir hier eine Ueberlieferung, die viele Jahrhunderte zurückgeht.

1) *Didron*, Annales archéologiques, I. 152, mit Abbildungen. Prächtige Abbildung in Farben bei *Fr. Bock*, Kleinodien des h. röm. Reiches deutscher Nation, Wien 1864 Fol. Taf. 18 f. — Vgl. *Bock*, Geschichte der liturgischen Gewänder des Mittelalters, 3 Bände, Bonn 1859 — 1871.

2) *Didron & Durand*, Manuel d'iconographie chrétienne grecque et latine. Paris 1845. — *G. Schäfer*, ἐρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς. Das Buch der Malerei vom Berge Athos etc. Trier 1855.

3) Wortspiel mit dem Namen. Panselinos heißt der Mondgleiche.

Der Text zerfällt in drei Abschnitte, deren erster die technischen Anweisungen gibt, während der zweite die Gegenstände der kirchlichen Malerei aufzählt, der dritte von der Anordnung und Vertheilung der Bilder im Raume handelt. Der erste Theil beginnt recht bezeichnend mit einer Vorschrift über Technik das Durchzeichnen der Bilder; eine andere Art, Studien zu machen, kannte die spätbyzantinische Kunst eben nicht. Dann folgen die Recepte für Bereitung der Kohle zum Zeichnen, der Pinsel, des Gypsgrundes, der Farben, für die Verwendung derselben, für Firnisse, für Vergoldung. Die Tafelmalerei, die Oelmalerei auf Tuch und die Wandmalerei sind berücksichtigt. Es werden Anleitungen zur Reinigung älterer Gemälde mitgetheilt. Wir finden besondere Anweisungen, wie man moscowitisch und wie man kretensisch arbeitet. Daneben bestehen aber auch Beziehungen zur Technik des Abendlandes. Die Verfasser kennen ein venetianisches und ein französisches Weis, sie wissen ferner, daß die Venetianer kein Blattgold auflegen, sondern einen Firniß der deutsch »Goldfarbe« heiße, anwenden. Wichtig ist besonders eine Stelle, welche Proportionen. allgemeine Maße für die Figuren festsetzt. Ein schlankes Verhältniß, das in der That auch in den spätbyzantinischen Bildern durchgeht, ist angenommen, der Körper mißt neun Kopflängen, die Höhe wie die Breite der einzelnen Theile sind in entsprechender Weise nach Kopf- und nach Nasenlängen bestimmt.

Der zweite Abschnitt, bei weitem der umfangreichste, gibt eine ganz in das Einzelne gehende Uebersicht der heiligen Gegenstände. Gegenstände. Den Anfang machen die neun Chöre der Engel, dann der Sturz des Lucifer, hierauf kommen die Geschichten der Genesis von der Erschaffung des Adam an in großer Ausführlichkeit, die Geschichte des Moses, Scenen aus dem Buche der Richter, Geschichten des Samuel, David, Salomon, der Propheten, endlich drei Bilder aus dem Buche Hiob, eines aus dem Buche Judith. Der Charakter scheint hier ein wesentlich erzählender zu sein. Dem Moses, der vor dem Dornbusche kniet, erscheint symbolisch die Jungfrau mit dem Kinde, was auch im Abendlande vorkommt; der Busch, welcher brennt, ohne zu verbrennen, wurde als Sinnbild der Jungfräulichkeit der Gottesmutter hingestellt. Den Scenen folgen die Einzelfiguren, die Erzväter, die Vorfahren Christi, die Gerechten des Alten Bundes, die alttestamentarischen Frauen, Moses und die Propheten nebst Stellen aus ihren Schriften, endlich die Weisen des griechischen Alterthums: Apollonius, Solon, Thukydes, Plutarch, Platon, Aristoteles, Philo, Sophokles, Thales, Balaam, die weise Sibylle, mit Inschriften, welche sie als Zeugen des künftigen Heiles erscheinen lassen; am Schlusse die Wurzel Jesse. Dann kommen die Gegenstände des Neuen Testaments. Bei der Taufe Christi erscheint mitten im Flusse ein nackter Mensch, der Wasser aus einem Gefäße gießt, quer daliegt und Christus mit Furcht anblickt. Daß dieser eine Personification des Jordan ist, war zur Zeit der Aufzeichnungen bereits vergessen. Sehr ausführlich sind die Wunder Christi geschildert, ebenso die ganze Passion. Eine eigenthümliche Personification kommt bei der Ausgießung des heiligen Geistes vor: diese findet auf dem Söller eines Hauses statt, in dessen unterer Halle eine gekrönte männliche Figur, die Welt, thront. Hieran schließen sich Christi Gleichnisse, bei welchen meist der lehrende Heiland und sodann der Inhalt der Parabel, nicht immer in bildmäßiger und verständlicher Weise, zu sehen ist.

Die nächsten Darstellungen sind von feierlich repräsentirendem Charakter. 1) die göttliche Liturgie, das heist die Dreifaltigkeit: Christus, in erzbischöflichem Gewande neben dem Vater thronend, und die Taube des Geistes, umringt von Engeln mit Rauchfassern, Marterwerkzeugen u. dgl. 2) Die ganze Geisterwelt: Christus thronend im Himmel, umgeben von den Evangelisten mit den Thierköpfen ihrer Symbole auf dem menschlichen Körper, rings die neun Chöre der Engel, tiefer die Chöre aller Heiligen mit den Gestalten des Alten Testaments. Zwischen beiden Bildern ist eine Darstellung des Sacramentes der Eucharistie eingefügt, diesmal aber nicht als Mahl — ein solches kam schon früher vor — sondern als eine feierliche Spendung in Form kirchlicher Ceremonie, welche Christus seinen Aposteln gegenüber vornimmt. Dann ein Cyclus von Bildern aus der Offenbarung, die Wiederkunft des Herrn und das jüngste Gericht. Acht Scenen aus der Legende Marias sind so geordnet, daß sie sich auf ihre Feste beziehen. Dann folgt der Brunnen des Lebens: Maria mit dem Kinde steht vor einem prächtigen Brunnen, um welchen Patriarchen, Könige und Königinnen, Fürsten und Fürstinnen, Arme und Elende sich sammeln, um zu trinken und sich zu waschen. Die zwei nächsten Bilder »die Propheten oben« und das »Ueber dich freuet sich«, sind bildlich dargestellte Hymnen an die Madonna, welche auf dem ersten von Erzvätern und Propheten, auf dem zweiten von Heiligen aller Art gefeiert wird. Außerdem sind 24 Stationen aus der Marienlegende angegeben.

Die Einzelfiguren des Neuen Testaments beginnen mit den Aposteln. Sie sind in ihrer körperlichen Erscheinung kurz und prägnant charakterisirt, Johannes als Greis; aber von weiteren Attributen, mit Ausnahme von Büchern und Schriftrollen, ist nicht die Rede. Jacobus der Jüngere und Thaddäus fehlen, statt ihrer sind die Evangelisten Lucas und Marcus eingereiht. Die Evangelisten kommen noch einmal sitzend und schreibend mit ihren symbolischen Thieren vor. Unter den zahlreichen Heiligen sind viele minder bekannte, speciell der griechischen Kirche angehörige. An die heiligen Bischöfe und Diakonen reihen sich die Märtyrer, unter denen die kriegereischen, zunächst Georg, voransteht. Es folgen die Anargyren oder Verächter irdischen Gutes, die Einsiedler und Styliten, dann die Dichter der christlichen Welt, mit Stellen aus ihren Werken, und die Gerechten, an ihrer Spitze Kaiser Constantinus, die weiblichen Heiligen verschiedener Art. Sodann eine Anzahl Ceremonienbilder, die Kreuzerhöhung durch die heilige Helena, die sieben heiligen Synoden, die schon in älterer Zeit häufig gemalt wurden, so die sechs ersten im Jahre 711, aus Opposition gegen den ketzerischen Kaiser Philippicus Bardanes, einst zu St. Peter in Rom; ferner die Aufstellung der Bilder nach Beendigung des Bilderstreites. Hierauf kommen die Wunder und die Martyrien einzelner Heiliger, an ihrer Spitze der Erzengel Michael und Johannes der Täufer. Den Schluss bilden ein paar allegorische Compositionen, bei welchen die lehrhafte Tendenz meist das Bildmäßige vollkommen zurückdrängt: 1) Das Leben des wahren Mönches; er erscheint in seiner Kutte an das Kreuz geschlagen, rings sind seine Versuchungen verinnlicht, Alles ist mit Inschriften überfäet. 2) Die Himmelsleiter; über ihr Christus, unter ihr der lauernde Drache; Mönche suchen emporzusteigen, aber nicht Allen gelingt es. Eben dieses Motiv wurde auch im Abendlande, hier aber freier, verwerthet, in dem Lustgarten der Herrad von Landsperg.

3) Der Tod des Heuchlers, des Gerechten, des Sünders. 4) Die Vergänglichkeit des zeitlichen Lebens, eine concentrisch geordnete Composition, die den Darstellungen der Zeit- und Weltkreise nebst dem Glücksrade in der mittelalterlichen Kunst des Abendlandes verwandt ist. Im innersten Kreise sah man die Welt als gekrönten Greis, im zweiten die vier Jahreszeiten durch Männer in entsprechender Situation verfinnlicht, im dritten die zwölf Monate, verkörpert in den Zeichen des Thierkreises; außen die sieben Altersstufen, die Kinder ansteigend, den Jüngling auf der Höhe des Rades, den Greis unten, bedroht vom Tode, während der Drache lauert, seitwärts Engel, welche das Rad drehen.

Der letzte Abschnitt lehrt, wie die Bilder in den Kirchen zu vertheilen und zusammenzustellen sind. Berücksichtigt werden auch noch die Weihbrunnenhäuser, welche das Bild vom Brunnen des Lebens und alttestamentarische Vorbilder der Taufe enthalten, und die Refectorien. In diesen sind ausser dem Abendmahle andere Speisungen des Neuen Testaments darzustellen, ferner Gleichnisse Christi, wenn Platz ist apokalyptische Bilder, und am unteren Ende jene zuletzt erwähnten Allegorien des Mönchslebens.

Vertheilung
im Raume.

Die Art, in welcher uns das Malerbuch vorliegt, läßt zwar nicht entscheiden, was von seinem Inhalte älteren Ursprunges ist und einer bis in die besseren Perioden der byzantinischen Kunst zurückreichenden Ueberlieferung seine Entstehung verdankt. Aber es bietet ein merkwürdiges Compendium der christlichen Ikonographie, wie sie vielfach nicht nur in der byzantinischen, sondern auch in der abendländischen Kunst Geltung hatte.

Mit der Würdigung dieser schriftlichen Quelle kann man die Uebersicht der byzantinischen Malerei schliessen. Es bleibt nur noch übrig einen Blick auf diejenigen Länder zu werfen, deren Kunst von dem Centrum der christlich-griechischen Welt her direct beeinflusst wurde.

E. Die von Byzanz beeinflussten Länder.

So lange das byzantinische Reich die Aufgabe erfüllte, von der Cultur und Kunst des Alterthums soviel zu bewahren, wie sich unter der Umgestaltung der Verhältnisse festhalten liefs, war seine Wirkung auf die Völker, die es sich unterwarf, sowie auf diejenigen, welche an das Reich angrenzten und mit demselben in Berührung kamen, eine außerordentliche. Da wir uns auf die Malerei beschränken, kommt zunächst die Kunst der Muhammedaner nicht in Betracht, deren Malerei und musivische Arbeit sich ursprünglich auf das Ornamentale beschränkte; wo später die Grenze überschritten wird, liegt dann schon eine Anregung von der abendländischen Kunst dem zugrunde. Anders steht es mit denjenigen Völkern, welche von Byzanz her zum Christenthume bekehrt wurden. Den byzantinischen Stil, immer schon in Ausartung, findet man in armenischen Manuscripten wieder. Völlig roh, dennoch unter sichtlichem Einfluss von Byzanz erscheinen die Miniaturen koptischen und aethiopischen Ursprungs ¹⁾. Von den Slaven gehören nur die nordwestlichen Stämme, welche Cultur und Christenthum von Deutschland

Einfluss by-
zantinischer
Kunst.

Armenische
und kopti-
sche Hand-
schriften.

1) Proben bei *Westwood*, *Palaeographia sacra*.

her empfangen, auch in künstlerischer Beziehung zu diesem, byzantinischen Kunstgebiet sind aber die meisten südslavischen Länder, besonders Serbien, während in Croatien und Dalmatien byzantinischer Einfluß sich mit italienischem kreuzt. Eine bulgarische Chronik in der Vaticana (Ruthen. MSS Nr. 1), für Johannes Alexander, König der Bulgaren, um 1350 geschrieben, zeigt byzantinischen Stil bei völlig barbarischer Behandlung, meist mit kurzen, großköpfigen Figuren ¹⁾. Die Kirchenmalerei in Serbien ist bis in die neueste Zeit hinein in einem abgeschwächten byzantinischen Stile gehalten.

Auch Rußland ²⁾, empfing von Byzanz den christlichen Glauben und die Kunst, die zunächst, bis zum 12. Jahrhundert, hier auch ganz in der Hand griechischer Künstler ruhte. Während die Plastik aus den Kirchen ausgeschlossen war, wurden diese über und über mit figurlichen Malereien bedeckt. Unter den Mosaiken sind die von Kiew hervorragend, die der byzantinischen Tradition am nächsten stehn. Daneben finden die Wandmalerei und die Tafelmalerei Aufgaben. Das Ikonostasion, eine mit Heiligenfiguren überfüete Bilderwand, trennt den Raum der heiligen Handlung von der Gemeinde. Ebenso gehören Heiligenbilder zur nothwendigen Ausstattung des Hauses. Endlich wird die Miniaturmalerei angewendet, in deren Ornamentik neben den byzantinischen aber auch eigenthümlich entwickelte asiatische Motive auftreten ³⁾. Die Production ist eine ganz massenhafte und fabrikmäßige, sie begnügt sich mit rein schablonenhafter Wiederholung des Hergebrachten. Strenge Feierlichkeit geht überall durch, Greife und ernste Männer gelingen besser als weibliche und jugendliche Gestalten; die Darstellung rein menschlicher Verhältnisse ist dieser Kunst verschlossen, was besonders die Madonnenbilder zeigen. Wie in den Katakombenbildern sitzt Maria mit erhobenen Händen da, und der Christusknabe auf ihrem Schoße, ohne eine Spur kindlichen Ausdruckes, erhebt segnend die Hand. Von späteren und geringeren byzantinischen Arbeiten lassen sich die russischen oft nur durch ihre Inschriften unterscheiden, aber auch in diesen erhalten sich einzelne griechische Ausdrücke. In den älteren Perioden sind Kiew, Pskow, Rostow, Wladimir, Nowgorod, Moskau die Sitze besonderer Schulen.

Die älteren Arbeiten sind die besseren. Allmählich schwinden die Beziehungen zum byzantinischen Reiche. Schon die Leistungen des 13. und 14. Jahrhunderts sind stark gesunken, doch am Schlusse dieser Periode wirkte ein Maler *Andreas Rubleß*, auf den spätere Zeiten mit Verehrung zurückblickten. Nachdem während des 15. Jahrhunderts gewisse Annäherungen an das Abendland stattgefunden hatten, und ein neuer Stil, den man *Friajsky* (wahrscheinlich »fränkisch«) nannte, sich einzubürgern schien, trat eine starre Reaction ein. In dem von Iwan dem Schrecklichen (1533–1584) gegebenen »Stoglav« stellt das 43. Capitel Vorschriften über den Betrieb der Malerei auf. Die Maler, obwohl sie damals größtentheils dem Laienstande angehörten, standen unter

1) *Agincourt* Taf. 61.

2) Ausführlicheres bei *Schnaase* u. *Unger* a. a. O. — Neue Mittheilungen nach den Forschungen von *Theodor Buslaeff* in Moskau hat *J. P. Richter*, *Unser Zeit*, Neue Folge, XIII (1877), Heft 19, gemacht.

3) *Victor de Boutovskij*, *Histoire de l'ornement russe du X. au XVI siècle*, Paris 1870. 2 Bde. Fol. — *E. Viollet-le-Duc*, *L'art russe*, Paris 1877.

strengster Bevormundung der Geistlichkeit. Diese schreibt die Gegenstände und deren Behandlung vor, wacht über die Moralität der Maler, hat es in der Hand, ihnen den Betrieb des Gewerbes zu gestatten oder zu untersagen. Die Bischöfe allein können einen Schüler zum Meister ernennen und haben darauf zu sehen, daß nach den alten Vorbildern gearbeitet wird. Ein Malerbuch, dem vom Berge Athos analog, Podlinnik genannt, sorgt für strenges Festhalten der Tradition und der Schablone ¹⁾. In neuerer Zeit nahm immermehr eine Darstellung in ganz kleinem Formate mit sauberen, aber höchst kümmerlichen Figürchen in lebhaften Farben überhand. Der Ton wurde oft schwerer, im Fleische einförmig braun, doch mit scharf eingesetzten Lichtern bei glattem Vortrage. Der Materialprunk steigerte sich, bis endlich, namentlich seit dem 18. Jahrhundert, die Gewohnheit aufkam, nur die Fleischpartien zu malen, alles Uebrige aber mit reich verzierten Metallbekleidungen zu belegen. So hat sich in der russischen Kirchenmalerei ein gänzlich herabgekommener, geistloser und formloser byzantinischer Stil bis in die neueste Zeit erhalten. Gerade die Schwäche der späteren byzantinischen Kunst, die keine freie Selbstbestimmung, keinen Ausdruck eigener Empfindungen kannte, aus keinem schöpferischen Volksbewußtsein hervorging, sondern starr nach Regel und Vorschrift arbeitete, war dem knechtischen, eigenen Strebens unfähigen Sinne der Russen zugänglich. Nirgends in den slavischen Ländern hat es die äußerlich übernommene byzantinische Kunst zu einer selbständigen Entwicklung gebracht.

1) Vgl. Anhang zu *Schäfer*, das Buch der Malerei u. s. w.

II. PERIODE.

DAS HOHE MITTELALTER.

Vorbemerkungen.

Gefchicht-
liche
Verhältnisse.

Ungefähr mit dem Ende des 10. Jahrhunderts beginnt die Periode des romanischen Stiles, die im 13. Jahrhundert abschließt. Mit ihr fällt die bedeutungsvollste Zeit des Mittelalters zusammen: die Ausbildung eines auf neuer Grundlage, dem Lehenwesen, aufgebauten Staatslebens, die Höhe der Kaifermacht, die in Deutschland und Italien sowie in den an Deutschland grenzenden slavischen Provinzen, zeitweilig auch in Burgund gebot, aber auch den andern Ländern als Autorität gegenüber stand; die gänzliche Verdrängung der byzantinischen Herrschaft aus dem Abendlande; die großartige Kraftentfaltung der Kirche unter dem Schutze des Kaiferthums, ihre innere Reform, ihre Auflehnung gegen die weltliche Macht; der verhängnißvolle Kampf zwischen der geistlichen und der weltlichen Gewalt, das kühne Uebergreifen jener, das Unterliegen dieser, aber ihr immer erneuter, unermüdlicher Widerstand, dem das nationale Element des deutschen Königthums elastische Kraft verlieh; das Gipfeln des religiösen Enthusiasmus und des phantastischen kriegerischen Geistes in den Kreuzzügen.

Romanischer
Stil.

Die Bezeichnung »romanischer Stil« ist erst von der neueren Kunstgeschichtschreibung festgestellt worden und bezieht sich zunächst auf die Baukunst, die, ebenso wie die romanischen Sprachen, vom Römischen abgeleitet ist. Doch dieser Name ist auch auf die übrigen bildenden Künste anwendbar; sie sind von gleichem Geiste durchdrungen und stehen unter dem Einflusse des architektonischen Systems, an dessen Schöpfungen sie bei den monumentalen Aufgaben sich unmittelbar anschließen.

Zurückgehen
von Plastik
und Malerei.

Aber neben einer ihrer Ziele vollbewußten und zu edler Gefetzmäßigkeit entwickelten Architektur, die in ihrer Weise Vollendetes hervorbringt, erscheinen Plastik und Malerei während dieser Periode noch primitiv. Ihr Betrieb liegt in der Hand von Völkern, die eben erst der Barbarei entwuchsen. Durch Unterweisung und Vorbilder lernen sie zunächst das rein Technische in der

Baukunst wie in verschiedenen Zweigen des Handwerks; zu denjenigen Fertigkeiten, die ihnen von früher her zu Gebote standen, eignen sie sich neue an und bewähren ihre Fähigkeit, die technischen Erzeugnisse ihrem Stoffe und ihrer Herstellungsart gemäß zu behandeln, sie charakteristisch für ihre Bestimmung zu gestalten und zu schmücken. Sie machen Fortschritte in der architektonischen Construction, bei welcher die Mängel ihres Wissens vielfach durch die Praxis aufgewogen werden. Die architektonischen Einzelformen des Alterthums sind bei ihrer einfachen Gefetzmäßigkeit ihnen im Großen und Ganzen faßlich, und so ahmen sie dieselben nach, keineswegs treu und correct, sondern derb und unbeholfen, aber doch so, daß ihre Hauptzüge festgehalten sind. Sie verbinden und verschmelzen mit diesen die überwiegend geometrische Ornamentik, die ihnen von Haufe aus eigen war, und zeigen sich fähig, die Formen der Construction entsprechend auszubilden. Aber die vorwiegend technische und ornamentale Kunstrichtung, verbunden mit dem ungefähren Nachbilden eines überkommenen Vorbildes, ist in der Plastik und Malerei unzureichend. Diese Künste, welche die organischen Formen der Natur zum Gegenstande haben, verlangen die schärfste Auffassung durch das Auge, die vollkommene Durchdringung des Objectes, das Verständniß seines Organismus, das Aufnehmen der Erscheinung in das Bewußtsein. Die Roheit und Unbeholfenheit der mittelalterlichen Versuche geht nicht so sehr aus dem Mangel an Fertigkeit und Geschick wie vielmehr aus geistigen Mängeln hervor, dem Stumpfsinn, der die vor Augen stehenden Erscheinungen nicht klar zu sehen vermag, weil er sie sich nicht zum Bewußtsein bringt, und der sittlichen Unfreiheit, die das Recht eigener, persönlicher Auffassung der Ueberlieferung und der Autorität gegenüber nicht empfindet. Plastik und Malerei des Mittelalters bleiben daher auf der Stufe des Kindlichen stehen.

Geistige
Schranken.

Die Kirche war die Lehrerin der Völker, die sie über die Barbarei hinauszuheben suchte. Sie begründete in ihrer Mitte Zucht, Sitte, geregelte Thätigkeit und theilte ihnen Kunstfertigkeit und ein bestimmtes Maß des Wissens mit. Aber zur sittlichen Freiheit erzog sie die Völker nicht, da dem christlichen Geiste die Vorstellung von dem Unwerthe des Menschen, der Unzulänglichkeit seiner Kraft, seiner Abhängigkeit von geheimnißvoller höherer Macht zugrundelag. Hiermit war die Vorstellung von der Sündhaftigkeit der Natur verbunden, die um ihrer selbst willen kein Gegenstand der künstlerischen Darstellung sein konnte. Für das Mittelalter blieben Plastik und Malerei nur eine Art Bilderschrift, welche denen, die nicht lesen konnten, das Heil verkündigte und überhaupt als Werkzeug geistiger Mittheilung diente. Die eigentliche Aufgabe der bildenden Kunst: das Geistige vollkommen in der sinnlichen Erscheinung aufgehen zu lassen, die sich rein an die Anschauung wendet, blieb für das Mittelalter unlösbar. Während das antike Kunstwerk befriedigt in sich selbst ruht, weil sich geistiger Gehalt und Form harmonisch entsprechen, kündigt sich in den Schöpfungen des Mittelalters eine Intention an, die nach Ausdruck ringt und das Höchste offenbaren möchte; sie tritt aber überall mit unzulänglichen Mitteln in verkümmerter Erscheinung zu Tage.

Auch die byzantinische Kunst kannte kein selbständiges Verhältniß zur Natur, keine freie, persönliche Auffassung des Künstlers; ihre malerischen Schöpfungen werden nicht durch eigene Empfindung und Beobachtung, sondern

Vergleich
mit der by-
zantinischen
Kunst.

durch Ueberlieferung und Autorität bestimmt. Da aber für sie die Tradition des classischen Alterthums länger fortlebte, stand sie damals immer noch auf einer ganz andern Höhe als die abendländische. Diese jedoch, von jungen, lebenskräftigen Völkern getragen, strebte vorwärts, während die byzantinische Kunst nur mechanisch fort dauerte und rückwärts ging. Schon inmitten der

Roher Stil. täppischen Unbeholfenheit, der Formlosigkeit und Häßlichkeit, welche den Bildern aus dem Anfange unserer Periode anhaftet und sie auf dieser Stufe sogar den Erzeugnissen der Karolingerzeit gegenüber roh erscheinen läßt, verkünden sich manche Züge naiver Empfindung, mögen sie sich auch unklar, unzulänglich oder übertrieben äußern. Sie führen allmählich zu Fortschritten, die zunächst der Technik, dann aber auch dem Stile zugute kommen. Der

Strenger Stil. glänzende Aufschwung der Baukunst wirkt bahnbrechend für die übrigen Künste; der an der Gesetzmäßigkeit der Architektur geschulte Geist sucht auch bei der Gestaltung der organischen Natur nach Gesetzmäßigkeit der Erscheinung und kann bei der alten Unsicherheit und Willkür der Formen nicht stehen bleiben. Da es ihr aber an selbständigem Naturgefühl fehlt, behandelt die mittelalterliche Kunst die aus der Natur genommenen Erscheinungen nicht nach deren eigenen Gesetzen, sondern überträgt auf sie das Gefühl für architektonische Ordnung und Gesetzmäßigkeit. An Stelle der schwankenden Körperverhältnisse, der plumpen Formen, der ungeschickten oder übertriebenen Bewegungen tritt größere Regelmäßigkeit und Ruhe; der Körper wird nach bestimmten Maßverhältnissen gebildet, in der Gruppierung und Anordnung wie in den Gebäuden walten Symmetrie und architektonische Strenge. In Verbindung mit den Werken der Baukunst gewinnen die übrigen bildenden Künste eine sichere Haltung. Dieser architektonische Charakter geht in allen Leistungen der damaligen Malerei, die sich über das völlig Primitive erheben, durch, auch in den Miniaturen und bloßen Federzeichnungen der Handschriften; die flüchtigsten Producte dieser Art nehmen sich häufig aus, als seien sie für den Schmuck großer Wandflächen componirt.

Damit ist der erste große Schritt in der mittelalterlichen Kunstentwicklung, derjenige vom rohen Stile zum strengen Stile gethan. Auch auf dieser Stufe steht aber der Künstler noch unter dem Banne des Ueberlieferten, Typischen, und erst am Schlusse der Epoche beginnen die Bestrebungen, die künstlerische Auffassung von dieser Gebundenheit frei zu machen und zu dem Ausdrucke selbständiger Empfindung und eigener Anschauung vorzudringen. Aber der freie Stil, zu welchem damit ein Anlauf genommen wird, kann doch auf der Bildungsstufe des Mittelalters noch nicht erreicht werden.

Geistliche
und Laien
als Künstler.

Die Ausübung der Kunst lag während der romanischen Periode theils in der Hand des geistlichen Standes, wenn auch die neuere Forschung nachgewiesen hat, daß dies keineswegs so ausschließlich der Fall war, wie man früher anzunehmen pflegte.¹⁾ Vielmehr ist unter denjenigen Künstlern unserer Periode, von denen uns Inschriften Kunde geben, die Zahl der Kleriker nicht erheblich, während solche in den Notizen der Geschichtsquellen ungleich häufiger vorkommen, da eben die Chronisten selber geistlichen Standes zu sein

1) Anton. Henr. Springer: De artificibus monachis et laicis mediæ ævi, Bonn 1861; auch deutsch in den Mitth. d. k. k. Central-Comm. 1862, S. 1.

pfl egten und diejenigen Namen besonders für denkwürdig hielten, die einen Stolz ihrer eigenen geistlichen Genossenschaft bildeten. Die Laienkünstler waren keine freien Leute, sondern Ministerialien, die im Dienste eines geistlichen oder eines weltlichen Herrn stehen konnten. Wird neben einem Namen der Stand als Kleriker nicht ausdrücklich angegeben, steht hinter demselben sogar ein Ortsname, der die Heimath, den Wohnsitz bezeichnet, so kann durchschnittlich auf einen weltlichen Künstler geschlossen werden, obwohl in einzelnen Fällen die Heimathsbezeichnung auch bei Klerikern vorkommt, und manchmal nicht blofs Laien, sondern auch Geistliche sich »Meister« (magister) nennen.¹⁾ Nur eine Technik der Malerei war noch immer ausschließlich eine klösterliche Kunst, die Illuminirung der Handschriften, weil sie eben unmittelbar mit der Schreibkunst zusammenhing. Zunächst der Kirche und räumlich mit der Bibliothek in Zusammenhang lag das Schreibzimmer (scriptorium), wie wir das auf dem alten Grundrisse des Klosters St. Gallen sehen, und hier wurde auch die Malerei der Handschriften ausgeführt. Im Uebrigen waren die Klöster nicht ausschließlich die Werkstätten und die Sitze der Ausbildung für die Künstler, wohl aber wegen des ausgedehnten Kunstbetriebes zu kirchlichen Zwecken deren Sammelpunkt und in Folge davon, namentlich diesseits der Alpen, wo die Tradition des Alterthums geringer war, auch die Stätten höherer Kunstbildung, da eben der Klerus überhaupt als der Träger des Wissens und der classischen Ueberlieferung da stand.

Hochgestellte Geistliche, Bischöfe und Aebte, waren die grössten Beförderer der Kunst, veranlassten die Schöpfungen, beaufsichtigten sie, schrieben vor, was zu thun war. Wenn nun aber eine Inschrift oder eine Chronikstelle eine solche Persönlichkeit als den Urheber eines Kunstwerkes nennt und selbst den Ausdruck »fecit« dabei anwendet, so heisst das noch immer nicht, dass er selbst Künstler war, sondern nur, dass er die Schöpfung hervorgerufen, gestiftet, bezahlt hatte. Aber die Förderer wurden in zahlreichen Fällen zugleich Sachkundige, sie kümmerten sich um die Techniken, die für ihre Unternehmungen in Anwendung kamen, führten neue ein, übten die eine oder die andere persönlich, oft mehrere auf einmal, denn die Bildung des Mittelalters war eine encyclopädische, und seine Praxis kannte eine Theilung der Arbeit in unserem Sinne nicht.

Das glänzendste Beispiel eines kunsterfahrenen Geistlichen aus dem Anfange dieser Epoche ist der heilige *Bernward*, Bischof von Hildesheim. Dafs er zugleich ein gelehrter, den »edleren Studien« hingeebener Mann war, rechte fertigte nach der Auffassung seines Biographen Thangmar²⁾ die Vorliebe, die er daneben für die »geringen, sogenannten mechanischen Künste« hatte. Zunächst war er in der Schreibkunst ein Meister, dann übte er, wie das bei dem Zusammenhange zwischen Schreiben und Illuminiren nahe lag, die Malerei treff-

Kunst-
förderer
im höheren
Klerus.

Bernward
von
Hildesheim.

1) Zum Beispiel: *Richardus Mundringensis* als Schreiber des Necrologium Reinhardi abbatis aus Kloster Zwifalten (siehe Ende des folgenden Abschnittes). — »Hoc opus fecit Nicolaus sacerdos et magister«, Inschrift der 1209 vollendeten Kanzel in der Kathedrale zu Bitonto; *H. W. Schulz*, Denkmäler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien, B. I, Dresden 1860, S. 76. — »Bertoldus pictor frater noster«, Zwif. Chronicon, Mon. Germ. SS. X. p. 103. »Bertoldus m. n. c. magister pictoris«, Necrol. Zwif., ebenda.

2) Mon. Germ. SS. IV, 758, besonders cap. 1, 5, 6, 8.

Geschichte d. Malerei.

lich aus. In anderen Techniken, Metallarbeit, Goldschmiedekunst, Juvelierarbeit, versuchte er sich, wenn er es auch nicht immer zur vollendeten Meisterschaft in ihnen brachte. Dafür liefs er aber alle diese Kunstzweige in seinen Werkstätten durch begabte Schüler betreiben, die er unterwies und beaufsichtigte, auch mit auf Reisen oder an den Hof nahm, damit ihre Erfahrung und Anschauung sich erweiterten.

Im Kirchendienste, zu Ehren des Höchsten wurden die Arbeiten in solchen Werkstätten des Klerus unternommen; geschäftliche Rücksichten, materieller Erwerb und Concurrrenz kamen niemals in Frage. Mit technischer Präcision und treuer Emsigkeit, ohne materielle Sorgen, freudig, aber allerdings auch ohne jenes wahrhaft spontane künstlerische Streben, welches die ganze Persönlichkeit des Menschen durchdringt und seine Kräfte auf das Höchste spannt, arbeiteten die Einzelnen; was sie vollbrachten, wurde in Ehren gehalten, war ein Stolz ihrer Kirche und ward oft der Erwähnung in schriftlichen Aufzeichnungen werth gefunden. Auch die Künstler aus dem Laienstande, welche für kirchliche Zwecke beschäftigt wurden, standen unter geistlicher Zucht.

Kunstpflege
der Höfe.

Neben der Kunstpflege des Klerus ist aber auch diejenige der Höfe nicht zu übersehen, deren Prachtliebe die Kräfte in Bewegung setzte, sowohl im Dienste des eigenen Luxus wie zu frommen Stiftungen. Mit den Höfen standen die Bischöfe, damals die höchsten Würdenträger des Reiches, die bedeutendsten Staatsmänner und Stützen des Thrones, in unausgesetzter Beziehung; der Hof war ein Sammelpunkt, wo das Kostbarste zu sehen, die besten Muster auch aus entlegenen Gegenden zu finden waren, und von wo aus neue künstlerische Anregungen nach den verschiedenen geistlichen Sitzen ausströmten.

Kunstbücher.

Von der in den Klöstern verbreiteten Kunsterfahrung haben wir neben den künstlerischen auch schriftliche Zeugnisse; die Tradition war zugleich eine litterarische, Regeln und Recepte wurden von Geschlecht zu Geschlecht überliefert, abgeschrieben, gefammelt und redigirt. Die wichtigste Schrift dieser Art ist des *Theophilus* *Schedula diversarum artium*¹⁾, jenes zuerst von Gotthold Ephraim Lessing in seiner Bedeutung gewürdigte Werk. Die älteste Handschrift des Buches, in der Bibliothek zu Wolfenbüttel, rührt schon aus dem 12. Jahrhundert her. Der Verfasser nennt sich am Eingange selbst einen humilis Presbyter; dafs er ein Deutscher war, wird durch einzelne deutsche Ausdrücke im lateinischen Texte bewiesen. Der Name Theophilus ist höchstwahrscheinlich ein angenommener; nach einer allerdings erst in der Schrift des 17. Jahrhunderts beigefügten Angabe auf dem Titel des zweitältesten Manuscriptes in der Hofbibliothek zu Wien war ein Benedictinermönch Namens *Rugerus* der Autor, und dieser ist, einer scharfsinnigen neueren Hypothese zufolge, vielleicht identisch mit dem Mönche *Rogkerus* im Benedictinerkloster Helmershausen an der Diemel, der als der Meister eines kostbaren, für Heinrich von Werl, Bischof von Paderborn (1085—1127), gefertigten Tragaltärschens im Domschatze daselbst urkundlich genannt wird. Von dem Malerbuche des Berges Athos unterscheidet der Theophilus sich dadurch, dafs die Vorschriften weder den Stil noch die Gegenstände und die Anordnung der Bilder, sondern nur

Theophilus.

1) Neueste Ausgabe von A. Hg (Einleitung, Text und Uebersetzung), Quellschriften für Kunstgeschichte, VII, Wien 1874.

die Technik in den verschiedensten Zweigen der Kunst und des Kunstgewerbes betreffen. Auf die Malerei hat wesentlich das erste Buch Bezug, das von den Stoffen und der Bereitung der Farben, ihrer Mischung, ihrer Verwendung, um dieses oder jenes darzustellen, handelt, und zwar die Malerei auf Pergament oder Miniaturalerei sowie die Wand- und Tafelmalerei umfaßt. Dann ist von der Bereitung von Blattgold, vom Aufsetzen von Gold oder Silber, von der Bereitung von Staniol als Surrogat die Rede. Das Bindemittel für die Miniaturalerei ist bei den meisten Farben Gummi mit Wasser, bei Spanisch Grün reiner Wein, bei Minium, Bleiweiß und Carmin endlich Eigelb. Auf die Wand wird nicht al fresco, auf frisch angeworfenen nassen Kalk, sondern auf trockenen, bloß angefeuchteten Kalk gemalt. Lessing hatte angenommen, daß zu Theophilus' Zeit schon die Oelmalerei im Betriebe war; sie wurde aber nur für den Anstrich verwendet, ohne daß man die Fähigkeit besaß, sie für eigentlich künstlerische Arbeiten zu benutzen. Das zweite Buch behandelt im Anschlusse an die Glasfabrication auch die Glasmalerei.

Ein anderes Receptbuch von Bedeutung, leider nur ein spärliches Fragment, ist der Anonymus Bernensis, Anweisungen eines unbekannten Autors über die Bindemittel, namentlich die von Theophilus nur kurz berührte Eitenpera, und über die Colorirung von Initialen. Der Herausgeber ¹⁾ nimmt bereits das 9. Jahrhundert als Zeit des Autors an; die Handschrift stammt aus dem 11. In dem Werke »Heraclius, über die Farben und Künste der Römer« ²⁾, ^{Anonymus Bernensis, Heraclius.} dessen zwei erste Bücher mit ihren Anweisungen in Versen noch in das 10. Jahrhundert zu setzen sind, behandelt erst das dritte Buch in Prosa, eine Zuthat aus dem 12. bis 13. Jahrhundert, die Malerei.

Obwohl nun die Nationen des Abendlandes sich schon seit der Mitte des 9. Jahrhunderts staatlich geschieden hatten und seitdem eine geforderte geschichtliche Entwicklung befahen, empfiehlt sich doch bei der übersichtlichen Darstellung der mittelalterlichen Malerei zunächst den einzelnen Techniken zu zu folgen und diesem Gange dann die Würdigung dessen, was die verschiedenen Nationen geleistet haben, einzuordnen. Wohl bestanden Unterschiede zwischen den Nationen, ja zwischen Stämmen, Gauen und selbst einzelnen localen Schulen, aber sie treten in der Malerei nicht in dem Maße wie bei der Baukunst hervor. Die Einheit der Christenheit, welche während dieser Periode die abendländische Welt beherrschte, war nicht bloß eine ideale Vorstellung, sondern eine Thatsache. Gerade in künstlerischer Beziehung zeigt sich, daß die Elemente der Bildung überall dieselben sind. Nur ist erklärlich, daß Deutschland, der Sitz der Kaifermacht, das politisch maßgebende Land, damals in seiner Entwicklung etwas vor den anderen Reichen voraus hatte, obwohl seine Civilisation eine jüngere als diejenige der romanischen Völker war. Die übrigen Länder, Frankreich, England, Spanien, stehen vorläufig in zweiter Reihe. Italien endlich verlangt seiner eigenthümlichen Verhältnisse wegen eine besondere Behandlung.

1) Hermann Hagen, Quellenchriften VII. als Anhang zum Theophilus.

2) Zuletzt herausgegeben von A. Hg, Quellenchriften IV, Wien 1873.

ERSTER ABSCHNITT.

Die Miniaturalerei.

A. Die sächsische Hofkunst.

Ottonenzeit.

n Deutschland beginnt ein geistiger Aufschwung in der Zeit des sächsischen Königshauses. Die thatkräftigen Herrscher hatten zunächst die Aufgabe, das zerrüttete Reich wieder auf feste Grundlagen zu stellen, die Sonderbestrebungen niederzuhalten, den Einfällen der Ungarn zu wehren; dazu trat an Otto I. die unabsehbare Forderung heran, in die Wirren Italiens einzugreifen und in Rom das Kaiserthum wiederaufzurichten. Aber schon unter ihm begann eine neue Pflege der Wissenschaft, die, wie in der Zeit Karls des Großen, auf dem Studium des classischen Alterthums ruhte. Gelehrte Italiener, wie Gunzo von Novara und Liutprand von Cremona, wurden an den Hof gezogen, ebenso betrieben aber auch deutsche Geistliche das Studium der antiken Litteratur. Zugleich erwachte eine strengere kirchliche Gesinnung, die der Genußsucht und Aeufserlichkeit im geistlichen Stande ein Ziel setzte. Erzbischof Brun von Köln, der Bruder Otto's I., stand als Gelehrter, Staatsmann und Priester auf der Höhe der damaligen Bildung; die kaiserliche Kanzlei wurde eine Pflanzstätte ausgezeichneten Bischöfe, und in der Hofschule wuchs eine sorgfältig erzogene jüngere Generation heran. Während Otto I. als Kriegsmann aufgewachsen war, erhielten sein Sohn und sein Enkel, der zweite und der dritte Otto, eine gelehrte Erziehung. Auch das Studium der griechischen Sprache wurde betrieben, sobald sich Gelegenheit dazu bot, wie durch Brun von Köln oder durch Herzogin Hedwig von Schwaben, denn auch Frauen nahmen an dem Bildungsleben theil. Nicht immer wufste man damals die christliche Gesinnung und das Studium des Alterthums in Einklang zu bringen, man trat oft nur unter Scrupeln an dasselbe heran, aber es trug dennoch seine Frucht. Die gewandte Latinität der karolingischen Zeit war verloren gegangen; die Literatur, die jetzt neu aufkeimte, konnte sich nach Jahrzehnten geistiger Versunkenheit die gelehrte Bildung nur mühsam wieder aneignen und blieb in der Form oft schwerfällig und überladen; aber sie hatte zugleich den Vorzug in der gelehrten Sprache einen volkthümlichen Inhalt darzubieten und in ihren Anschauungen auf vaterländischem Grunde zu fassen, wofür der Geschichtschreiber der Sachsen Widukind von Corvey das hervorragendste Beispiel gewährt.

Eine ähnliche Richtung nahm die Entwicklung der bildenden Kunst, welche mit diesem geistigen Aufschwunge zusammenhängt ¹⁾. Von dem Zustande, der in der Malerei des 10. Jahrhunderts herrschend war, gibt ein Psalterium in Stuttgart ²⁾ mit zahlreichen, nur flüchtig colorirten Federzeichnungen einen Begriff; der Stil ist höchst barbarisch, die kurzen Figuren mit großen Köpfen und unförmigen Händen stehen schwach auf den Beinen, die Farbe ist sehr

Miniaturen
des 10. Jahr-
hunderts.

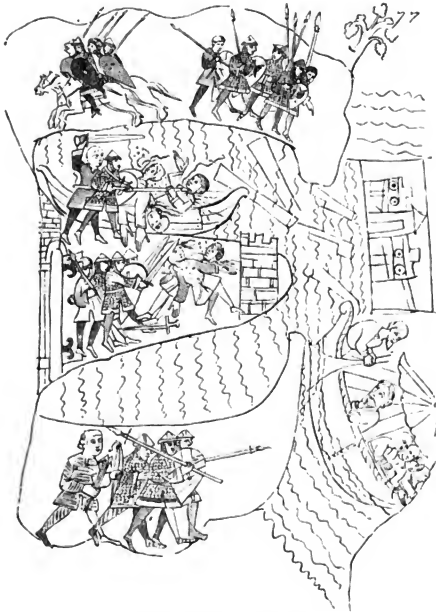

Fig. 66. Tod des Pompejus.
Codex des Lucan, St. Gallen. Aus Rahn.

1) Für diesen und den folgenden Abschnitt zunächst die S. 181 zusammengestellte Litteratur über Miniaturmalerei; ferner *Kugler's Geschichte der Malerei*, *Schnaase's* 4. u. 5. Band, *Waagen's* Handbuch der niederl. u. deutschen Malerschulen, Stuttgart 1862. Dazu *Kugler's* Notizen über Bilderhandschriften in dessen Kleinen Schriften B. I u. II., *Waagen's* Nachträge zu Kugler's Handbuch, Deutsches Kunstblatt, I, 1850, und dessen Kunstwerke u. Künstler in Deutschland, 2 Bände, Leipzig 1843. — Abbildungen bei *Ernst Förster*, Denkmale deutscher Baukunst, Bildnerei und Malerei, 12 Bände, Leipzig 1855—1869.

2) Öffentliche Bibliothek, Bibl. fol. 23. — Abbild. bei *J. von Hefner-Alteneck*, Trachten des christl. Mittelalters. Frankfurt 1840—54, I, Taf. 50—53, 74, 75.

schmutzig, aber die Handlung stets lebhaft und anschaulich, oft übertrieben draftisch. In Costümen und Rüstungen überwiegen noch die antiken Motive. Noch roher sind die Federzeichnungen aus der Legende von der Auffindung des Kreuzes in jenem Wessobrunner Codex in München, der das berühmte althochdeutsche Gebet enthält ¹⁾. Für die Auffassung profan-geschichtlicher Scenen sind die leicht colorirten Zeichnungen in dem Lucan zu St. Gallen charakteristisch (Stiftsbibl. Nr. 863). Statt bildmässiger Anordnung ist, wie in der ägyptischen Malerei und Reliefplastik, eine landkartenmässig graphische durchgeführt, die eben nur den Zweck hat von den Ereignissen Bericht zu geben. Auf dem Bilde, das die Landung und den Tod des Pompejus bei Pelusium darstellt, ist das Meer mit seinen conventionellen Wellenlinien sowie das Schiff mit seinen Figuren von unten nach oben gerichtet, die übrigen Gruppen entwickeln sich aber auf drei einspringenden Landzungen alle von links nach rechts (Fig. 66). Dabei sind die Vorgänge selbst recht anschaulich.

Auf sehr tiefer Stufe stehen auch noch die derb colorirten Bilder in dem Gebetbuche aus Kloster Prüm bei Trier ²⁾, unter den Aebten Hilderich († 993) und Stephan († 1001) auf Kosten des Mönches Wicking geschrieben. In den flüchtigen erzählenden Bildern tauchen noch manche altchristliche Reminiscenzen auf. Eine massenhafte Production, die auf ähnlicher Stufe stehen bleibt, dauert bis in das 11. Jahrhundert fort.

Evangelia-
rium
St. Ulrichs.

Schon vorher tritt aber wieder ein merklicher antiker Einfluss in dem Evangeliarium des heiligen Ulrich, Bischofs von Augsburg (923–973), in der Münchener Bibliothek hervor ³⁾. Die Evangelisten, im Faltenwurf schwach, sind doch ausdrucksvoll bewegt, in Händen und Füßen besser verstanden; ein Kopftypus mit starken Backenknochen und weitgeöffneten Augen geht durch. Die Behandlung ist fauber, die Modellirung sorgfältig. In Thronen, Einfassungen, Draperien ist Gold und Silber verwendet, in den Initialen walten Roth und Grün vor.

Hofkunst.

Dieses Werk ist aber nur die Vorstufe einer neuen Richtung, die noch im Laufe des 10. Jahrhunderts ins Leben tritt und unter Einfluss überlegener Vorbilder einen plötzlichen und staunenswerthen Fortschritt zeigt. Ihre Denkmäler sind wieder, wie in der Karolingerzeit, Erzeugnisse einer Hofkunst, die aus der unmittelbaren Umgebung des Kaiserhauses oder aus berühmten Klöstern, welche mit diesem in nahen Beziehungen standen, hervorgingen.

Beziehung
mit Italien.

In der Zeit der Karolinger hatte Italien den Germanen die classische Ueberslieferung vermittelt, und auch jetzt war gewiss der Verkehr mit diesem Lande förderlich. Wir finden nicht nur Gelehrte, sondern auch Künstler italienischen Ursprungs am Hofe, wie einen Maler *Johannes*, den Otto III. zur Decoration der Palaßcapelle nach Aachen berufen hatte, und der später in Lüttich zu arbeiten

1) Staatsbibliothek, Cmel. 20. — Abb. bei *Kugler*, kl. Schr. I, 76, und *Sighart*, Gesch. der bild. Künste im Königreich Bayern, München 1862, S. 50.

2) Paris; bibl. nat. lat. 9448. — Abb. *Labarte* Taf. 70.

3) Cmel. 53. — Die zwei ersten Evangelistenbilder enthalten die Unterschrift: *Deus propitius esto Uodalrico peccatori*. Ein verwandtes Evangeliarium im British Museum (Harleian 2970) mit gleicher Inschrift.

fortfuhr. Nach dem Berichte der Geschichtsquelle, die von ihm handelt ¹⁾, verliel ihm der Kaiser ein Bisthum in Italien, das aber Johannes dann wegen unwürdiger Anforderungen in Stich gelassen hatte. Indessen war die italienische Kunst damals zu wenig productiv und technisch zu sehr gefunken, um einen entscheidenden Einfluss üben zu können. Wirkungsvoller war dagegen ein gewisser vorübergehender Einfluss von Byzanz her, den die sächsische Hofkunst erfuhr.

Freilich waren die Völker des Abendlandes nicht nur räumlich von Byzanz getrennt, sondern den Griechen auch in Glauben und Sitte entfremdet; dem Hochmuth derselben setzten sie schroffe Abneigung entgegen, wie denn Widerwille und Erbitterung aus dem Berichte Liudprands reden, der als Gefandter Ottos I. an den byzantinischen Hof gekommen war. Dennoch erkannte das Abendland die byzantinische Bildung und Kunstfertigkeit an, und deren prächtige Erzeugnisse waren eine beliebte Waare, die überall begehrt und geschätzt wurde.

Beziehungen
zu Byzanz.

Auf die Anregung durch derartige künstlerische Muster scheint sich aber der byzantinische Einfluss beschränkt zu haben. Spuren von der Thätigkeit griechischer Künstler sind wenigstens diesseits der Alpen kaum zu constatiren. Eine solche könnte nur vorübergehend und vereinzelt stattgefunden haben ohne eine weitere Einwirkung zu üben. So wurde, nachdem Hedwig, die spätere Herzogin von Schwaben, noch als Kind für einen griechischen Prinzen bestimmt worden, nebst Sprachlehrern auch ein Eunuch, der ihr Bildniss malen sollte, geschickt ²⁾. Ferner sammelten sich an verschiedenen Orten, ebenso wie Schottenmönche, auch griechische Mönche an ³⁾. Wandernd zogen einzelne Griechen durch die Länder und verlangten manchmal Aufnahme in die Genossenschaft abendländischer Klöster ⁴⁾, und es ist immerhin möglich, dass unter diesen Mönchen auch Künstler vorkamen. Aber wichtiger war jedenfalls der Handelsverkehr, und bedeutungsvoll für die Bekanntschaft mit byzantinischer Kunst wurde in Deutschland erst die Vermählung Ottos II. mit der griechischen Prinzessin Theophano. Mit großem Geleite und mit prächtigen Geschenken war sie gekommen ⁵⁾, und damit lernte ein Geschlecht, dessen Verändniss durch die geistigen Bestrebungen der Zeit geweckt war, die verfeinerten Sitten und Lebensbedürfnisse der Griechen wie ihre glänzenden Fertigkeiten in den verschiedensten Techniken kennen. Während die Production älterer Richtung in Deutschland ruhig fort dauerte, tritt plötzlich in Arbeiten, die in der Umgebung des Hofes entstanden waren, ein neuer Geschmack auf. Er ist in den Elfenbeinschnitzereien der Buchdeckel, den Leistungen der Goldschmiedekunst und des Email nachweisbar, endlich auch in der Illumination einer Anzahl von Codices, die grofsentheils für Persönlichkeiten des Königs- hauses selbst hergestellt waren.

Griechische
Heirath.

1) Vita Balderici ep. Leod. cap. 13 f. Mon. Germ. SS. IV, 628 f.

2) Casus Scti. Galli. Mon. Germ. SS. II, S. 123.

3) So in Toul unter dem Bischof St. Gerard (967–994) Mon. G. SS. IV, S. 501.

4) Mon. Germ. SS. IV, S. 445, 452.

5) Widukind III. cp. 74, Benedicti Chronicon cp. 38, Thietmar II. cap. 9; Mon. G. SS. III.

Evangelia-
rium, Paris.

Vielleicht das älteste ist ein Evangeliarium in Goldschrift zu Paris¹⁾, in welchem das Blatt mit den Initialen zum Matthäustexte vier Goldmedaillons der drei ersten Herrscher aus dem sächsischen Hause, König Heinrichs (zweimal), Ottos I. und Ottos II., enthält²⁾. Es mag daher in die Zeit des Letzteren oder seines Sohnes fallen. Von einem durch Otto II. nach Magdeburg gestifteten Buche mit seinem und Theophano's Bilde auf dem Deckel wissen wir nur durch Thietmars Bericht³⁾, aber in entsprechender Weise erscheinen der junge Otto III. und seine Mutter Theophano in getriebener Arbeit auf

Fig. 67. Die huldigenden Länder. Evangeliarium, München.

Evangelia-
rium, Gotha.

dem Deckel eines Evangeliariums in Gotha¹⁾, das aus Echternach im Luxem-

1) Bib. nat. lat. 8851. — Bei *Labarte* ist irrthümlich die Nr. 10558 angegeben; früher Suppl. lat. 667.

2) *Henricus rex Francorum. Otto imperator aug. Romanorum. Otto minor imperator augustus.*

3) III. cp. 1. Mon. Germ. SS. III. Im Museum des Hôtel de Cluny zu Paris sind auf einem Elfenbeinrelief (Nr. 387) Otto II., in bärtigem Typus, und Theophano vor Christus dargestellt, der ihnen die Kronen des Lebens aufsetzt, während unten adorirend der Stifter des Werkes, Johannes, kniet. Abgebildet bei *Louandre*, *Arts somptuaires*.

4) Herzogl. Bibl. Nr. 19. — Vgl. *Kathgeber*, Beschreibung des herzogl. Museums zu Gotha, S. 6. Abbildung des Deckels bei v. *Quast* u. *Otte*, Zeitschrift f. christl. Archäologie und Kunst, II. *Quast*

burgischen, jenem durch seine frühromanische Kirche wie durch seine Bilderhandschriften kunstgeschichtlich hochbedeutenden Kloster, stammt. Dieser Codex, gleichfalls in Goldschrift, ist noch reicher an Bildern als der vorige und steht ihm künstlerisch nur wenig nach. An beide Werke schließt sich ein Evangelarium in München (Cimel. 58) mit großem Dedicationsbilde (Bl. 23^{verso} und 24^{recto}) an (Fig. 67 und 68). Auf dem Blatte rechts thront ein jugendlicher bartloser Kaiser, dem zwei Bifchöfe und zwei Krieger zur Seite stehen; links schreiten vier huldigende Frauengestalten heran, Roma,

Evangelarium
Otto's III
München.

Fig. 68. Kaiser Otto III. Evangelarium, München.

Tribut in einer Schale darreichend, Gallia mit einem Palmzweige, Germania mit dem Füllhorn, Slavinia mit goldener Kugel oder Scheibe. Das Buch gehört zu den Codices, die einst durch Schenkung Heinrich's II. nach Bamberg gekommen waren, und so hat man den dargestellten Kaiser meist für Heinrich gehalten ¹⁾. Dieser aber erscheint in anderen Bamberger Handschriften mit

hat richtig ausgeführt, daß hier, wo Otto rex und Theophano imperatrix genannt wird, nur Otto III. gemeint sein kann. Otto II. war schon 967 bei Lebzeiten seines Vaters zum Kaiser gekrönt worden, Otto III. empfing die Kaiserkrone am 21. Mai 996, und die Gestalt auf dem Deckel kann wohl einen Jüngling unter 17 Jahren darstellen. — Proben von den Miniaturen bei *Hefner*, Trachten, I. Taf. 57.

¹⁾ So *Giesebrecht*, *Gesch. der deutschen Kaiserzeit*, II (4. Aufl. S. 609), mit Titelblatt nach der Abbildung bei *E. Förster*, *Denkmäler deutscher Baukunst* u. s. w., II. — Vgl. auch Abb. bei *Cahier*,

stärkerem Gesichte und kurzem Vollbart, und da das Mittelalter, zwar unfähig ein Porträt zu geben, doch stets in solchen Bildern einen bestimmten und bezeichnenden Typus festhielt, muß man hier Otto III. erkennen, für welchen ebenso die Jugendlichkeit wie das Voranschreiten der Roma unter den huldigenden Provinzen am Platze ist. Auch stimmt künstlerisch der Codex mehr mit dem erwähnten zu Gotha, als mit den anderen, sicher für Heinrich II. gefertigten in München überein. Endlich ist nachgewiesen, daß auch andere von Heinrich nach Bamberg geschenkte Handschriften aus der Bibliothek Otto's III. herrührten¹⁾. Zu derselben Gruppe gehört endlich das Evangelistarium des Erzbischofs Egbert von Trier (977—993) in der Stadtbibliothek daselbst, zu Reichenau von den Mönchen *Kerald* und *Heribert* hergestellt, die auf dem Dedicationsbilde dem Erzbischofe das Buch überreichen²⁾.

Evangelistarium
Egbert's
von Trier.

Griechische
Inschriften.

Zu den Eigenthümlichkeiten dieser Bücher gehört zunächst, daß auf den Bildern außer lateinischen mitunter auch griechische Inschriften, meist aber incorrect geschrieben, vorkommen, wie auf dem ersten Blatte des Evangelistariums in Paris³⁾. In dem zu Gotha enthält die Seite mit den Initialen des Lucas evangeliums Nachbildungen griechischer Münzen mit Kaiserbildnissen bei fehlerhafter Orthographie des Namens Constantin in der Umschrift (*ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ*). Einen ungewöhnlichen Schmuck bilden in diesem Codex ferner die großen farbigen Nachbildungen orientalischer Stoffmuster mit Ornamenten und stilisirten Thieren, die stets vor dem Anfang eines jeden Evangeliums über zwei ganze Seiten hingehen. Man sieht, der Maler war nicht etwa ein Grieche, sondern ein abendländischer Künstler, vor dessen Augen die von Byzanz gekommenen Kostbarkeiten ausgebreitet lagen.

Nachbildung
griechischer
Kostbar-
keiten.

Architektoni-
sches.

Die umrahmende Architektur der Canones, deren Charakter schon in der althristlichen Kunst festgestellt worden war, ist hier mit besonderer Schönheit und Präcision gehandhabt und zeigt im Einzelnen bereits die reichsten Motive romanischer Baukunst. Die Säulen mit goldenen oder farbigen Schäften sind schlank, mitunter gerade oder spiralförmig canelirt und werden oft von Thierpaaren oder kauernden Menschengestalten getragen; in den Capitellen überwiegen stark ausladende Kelchformen, die Akroterien über den Bögen und Giebeln bestehen aus symmetrisch gestellten Thieren, Löwen, Panthern, Fasanen, Reihern, Füchsen, die von Trauben naschen, oder auch aus Steinmetzen bei ihrer Arbeit, Winzern, Schützen, Kentauren. Am prächtigsten sind die Architekturen mit schöner Bogenstellung, Blendarcaden, Zahnschnittgiebeln und zurückgeschlagenen Vorhängen, die sich im Pariser Codex Aureus als Gehäuse über den einzelnen Evangelistenbildern erheben und im Tympanon die Symbole derselben enthalten (Fig. 69). Auch die prächtigen Throne, wie derjenige

nouveaux mélanges d'archéologie, curiosités mystérieuses. Das Richtige schon bemerkt von *Lenormant* bei *Cahier* u. *Martin*, mélanges I, 186. Hier wird auch ein Evangelistarium Otto's III. aus dem Domschatze in Aachen, später im Privatbesitze daselbst, erwähnt, von welchem *Hefner*, Trachten, Taf. 47 f., Proben giebt: Der Kaiser thront in der Mandorla, von der Hand Gottes gekrönt und von den Symbolen der Evangelisten umgeben, eine kauernde weibliche Gestalt trägt seinen Fußschemel, seitwärts zwei verehrende Fürsten, tiefer zwei Krieger und zwei Geistliche.

1) Giesebrecht II, 601; I, 850, 877.

2) *Mone* in der Zeitschrift für Geschichte des Oberheins, III, Karlsruhe 1852 S. 11.

3) Spuren, aber nicht mehr lesbar, auch auf dem ersten Bilde des Codex in Gotha.

Fig. 69. Marcus.
Aus dem Codex Aureus. Paris.

Kaiser Otto's, ein Stuhl mit gekreuzten Beinen und Thierköpfen (vgl. Fig. 68), die Pulte, Kissen und Teppiche sind stets mit grösster Sorgfalt ausgeführt, nur macht die Perspective dem Maler zu schaffen, wie denn in dem Pariser Codex der Sitz des Johannes fast im Profil, aber die Lehne von vorn erscheint. Sonst werden die Umrahmungen der Bilder durch romanisches Blattwerk oder farbiges Mäanderornament gebildet und öfter mit Medallions geschmückt, welche Personifikationen, die vier Cardinaltugenden, die vier Elemente, die vier Himmelsgegenden enthalten. Neben aller anderen Ornamentik ist hier endlich die in der Karolingerzeit entwickelte, den Byzantinern unbekannte Ausbildung der Initialen, Initialen mit Blattwerk, Geriemen und phantastischen Thieren in der grössten Pracht und Schönheit festgehalten.

Initialen.

Dies Alles thut hinreichend dar, dafs nicht die Theilnahme griechischer Künstler bei diesen Arbeiten vorausgesetzt werden kann, sondern dafs nur der Eindruck importirter Kunstwerke sowie der Einflufs einer auf edlen Luxus gerichteten Zeitströmung zu dem künstlerischen Aufschwunge geführt hatten. Die bildlichen Darstellungen bestätigen das. Zunächst ist die Technik erheblich verbessert, die überwiegend zeichnende Manier durch eine breite, pastose Guafschmalerei in lichter und ziemlich kühler Haltung ersetzt, bei starker Anwendung gebrochener Töne und feinem Sinne für Harmonie der Farbe; der Fleishton ist meist gelblich mit mässiger Schattirung. Die Unsicherheit der Proportionen ist überwunden, und man kann, wie in der Technik, so auch in den mafs voll schlanken Verhältnissen der Figuren und dem classischen Stile der Gewandung, vielleicht ein Studium byzantinischer Muster wahrnehmen. In dem Pariser Codex ist die Gewandung am besten verstanden, sonst oft im Einzelnen kleinlich und schablonenhaft bei zu mechanischer Vereinfachung der antiken Motive. Die grosartige Würde der Einzelfiguren, wie sie dem religiösen Ernste dieser Zeit angemessen war, weist auf dieselben Vorbilder. Meistentheils sind zwar die Köpfe einformig und kunstlos; doch im Gegensatze zur völligen Ausdruckslosigkeit der Gesichter in karolingischen Manuscripten ist zum Beispiel der thronende Christus im Pariser Codex (Bl. 1) von einem Zuge edler Begeisterung durchdrungen; auch die Evangelisten sind hier, wie in den andern Büchern, feierlich und bedeutungsvoll, Johannes erscheint sogar pathetisch, als ob er von einer plötzlichen Erleuchtung durchdrungen sei. Gleichzeitig tritt aber die Selbständigkeit den Byzantinern gegenüber in dem Marcus mit monchisch geschorenem Haupte, priesterlichem Gewande und beinahe individuellen Zügen hervor (Fig. 69). Auch die monströs ausladenden Kinnladen der personificirten Länder auf dem Münchener Dedicationsbilde (Fig. 67) haben mit griechischen Typen nichts gemein. Christus erscheint in den drei erwähnten Handschriften und ebenso in den meisten übrigen, die wir dieser Gruppe anschliessen werden, regelmässig jugendlich und bartlos, wie ihn auch die Karolingerzeit vorzugsweise dargestellt, während in der byzantinischen Kunst bereits der bärtige Typus die Herrschaft gewonnen hatte.

Technik und Stil.

Erzählende Bilder.

Einen grossen Reichthum erzählender biblischer Bilder enthalten die Evangelien in München und Gotha sowie das Evangelistarium in Trier. Der Codex in Gotha lässt den Evangelistendarstellungen stets vier Seiten mit Bildern in drei Reihen vorangehen, die vor Matthäus die Kindheitsgeschichte Christi bis zum Antritt des Lehramtes, vor Marcus den Wandel und die Wun-

der des Herrn, vor Lucas Christi Gleichnisse, vor Johannes sein Leiden und seine Auferstehung behandeln. Auch in den zwei anderen Büchern, deren Compositionen meist größer sind, ist die Auswahl der Momente eine ähnliche, ja die Motive stimmen nahezu überein. Auch in ikonographischer Hinsicht ist aber, trotz häufiger Uebereinstimmung der Auffassung mit den Beschreibungen im Malerbuche vom Berge Athos, ein neuer byzantinischer Einfluss kaum nachzuweisen, denn eine ähnliche Auswahl und Auffassung der Scenen war schon in der Karolingerzeit getroffen worden, etwa im Aachener Evangelarium Lothars, und ihre consequente Feststellung ist jetzt in erster Linie der strengeren theologischen Zeitrichtung zu danken.

Um das Ikonographische, soweit es in den Kreis unserer Darstellung fällt, hier ein für allemal im Zusammenhange zu berücksichtigen, wollen wir die evangelische Bilderreihe dieser drei Codices durchnehmen ¹⁾. Den Anfang macht die Verkündigung Marias (G. M. T.), der die Vermählung mit Joseph (M.) oder noch häufiger sogleich die Heimsuchung (G. T.) folgt. Dann kann der Traum des Joseph (T.) dargestellt sein. Bei Christi Geburt (G. M. T.) liegt Maria als Wöchnerin auf dem Lager, in ihrer Nähe, unverhältnißmäßig groß, in Windeln gewickelt, das Kind. Josephs Nachdenklichkeit bei diesem Ereignis wird oft durch seine Geberde deutlich ausgedrückt (T.). Meist deuten Gebäude die Stadt Bethlehem an, und Ochs und Esel schauen aus dem Stalle heraus; die Verkündigung der Hirten ist stets mit dieser Scene combinirt. Die Anbetung der Könige (G. M. T.) findet unter einem Prachtgebäude statt; sie tragen Stiefeln und kurze Tunica, aber gewöhnlich Kronen, nicht mehr phrygische Mützen. Daneben kann noch ihr Spähen nach dem Sterne (T.) oder ihr Traum und Weggitt (G.) zu sehen sein. Mitunter folgt die Darstellung im Tempel (G. T.), der Traum des Joseph und die Flucht nach Aegypten (G.). Bei dem Kindermorde (G. M. T.) ist stets der thronende Herodes dargestellt, der den Befehl dazu gibt. Bot diese Scene auf der damaligen Kunststufe auch besondere Schwierigkeiten durch die Lebhaftigkeit der Action, wurden viele Geberden verzerrt, geriethen die nackten Kinder oft ungeflachtet, so zeigen sich doch gerade hier manche Motive ergreifender Trauer in einigen halb nackten verzweifelten Frauengestalten (M. T.). Auf den lehrenden Knaben im Tempel (M. T.) folgt die Taufe des Herrn (G. M. T.), bei welcher die Wellen des Flusses wie ein Berg um die Gestalt Christi bis an seine Brust emporsteigen, und meist zwei Engel mit feinen Gewändern wartend zur Seite stehen; dann die Versuchung (G. M.), in mehrere Momente zerlegt; der Teufel ist hier in nicht unedler dämonischer Auffassung gehalten, in menschlichen Formen, nur fahl braun und mit Flügeln, bloß mit einer Purpur-Chlamys bekleidet.

Kindheit
Christi.

Die Berufung verschiedener Apostel sowie die Hochzeit zu Cana (G. T.) eröffnen nunmehr die eigentliche Wirksamkeit des Herrn. Wir sehen ihn hierauf bei der Bergpredigt, einer in zwei Reihen zerlegten Composition, bei welcher oben in der Nähe des Heilandes die Apostel sitzen, unten das Volk,

Wandel und
Wunder
Christi.

¹⁾ Abkürzungen in Klammern: G. Gothaer, M. Münchener, T. Trierer Handschrift. — Eine vergleichende Uebersicht der Gegenstände in der Gothaer und Trierer Handschrift sowie in dem Codex Heinrich's III. zu Bremen ist schon gegeben worden von H. A. Müller in dessen später citirtem Aufsatze, Mittheilungen der Centralcommissiön 1862.

Männer und Frauen (M.). Dann kommen die Wunder Christi: die Heilung des Ausätzigen (G. M. T.) nebst dessen Reinigungsopfer (M.), der Hauptmann von Capernaum vor dem Herrn, (G. T.), eine Scene voll dramatischen Ausdrucks, der auch die Heilung vom Sohne des Königlichen als besondere Scene sich anschließen kann (T.); die Heilung des Blinden (G. T.), des Blindgeborenen (G. M. T.), hinter dem auch der Quell (Aquaductus Syloae) zu sehen ist, in welchem er sich zu waschen hat, ein hoher, gemauerter Brunnen mit einem Pfau als Wasserspeier (T.); das cananäische Weib (G. T.) mit trefflichem Ausdrucke bescheidenen Flehens (T.), die Heilung der Blutflüssigen (G. M. T.), des Gichtbrüchigen am Teiche (G. T.), des vom Dache herabgelassenen Gichtbrüchigen (G.), des Wasserfüchtigen (G. M.), der Schwiegermutter Petri (G. M.), des Mannes mit der verdorrten Hand (T.), der zehn Ausätzigen, von denen nur der Samariter umkehrt und dankt (G.); die Austreibung der Teufel, die höchst anschaulich auf den Schweinen reiten und mit ihnen in das Wasser springen (G. M. T.); die Erweckung des Mädchens (T.), des Sohnes der Wittve (G. M.); die wunderbare Speisung (G. M. T.), stets ganz symmetrisch, in monumentalem Stile componirt; Christus auf dem Schiffe schlafend (G. M. T.), mit Perfonification der Winde durch dunkle gehörnte Köpfe, Christus auf dem Wasser wandelnd und dem Petrus die Hand reichend (T.); endlich die Erweckung des Lazarus (G. M. T.), der noch immer wie eine Mumie in die Leichentücher gewickelt, aufrecht im Grabe steht, während Martha und Maria auf den Knien, erstauntes Volk und ein Mann, der sich die Nase zuhält, die Composition vollenden.

Von anderen Ereignissen aus dem irdischen Wandel des Herrn kommen zunächst die Unterredung mit der Samariterin (G. T.) und die Losprechung der Ehebrecherin (G. T.) vor; Magdalena trocknet die Füße Christi mit ihrem Haare in Gegenwart der Martha und mehrerer Apostel (M. T.); Christus, der von Aposteln umgeben dafsitzt, straft die Pharifäer mit strengen Worten (T.); er verjagt die Wechfler aus dem Tempel (M. T.), er segnet den Petrus in Gegenwart der übrigen Apostel und übergibt ihm die Schlüssel (M.); er ruft sein Wehe über Jerufalem, wobei unten die Belagerung der Stadt nebst der Mutter, die ihr eigenes Kind schlachtet, zu sehen ist (M.); er rühmt das Schärfflein der Wittve (M.), er verkündet den Juden, dafs er den Tempel in drei Tagen wieder aufbauen werde, wobei ein Prachtbau den Hintergrund bildet (T.); Christus segnet die Kinder, eine unter einem Bogen edel und symmetrisch entwickelte Composition (M.); die Verklärung Christi, der mit feierlich erhobenen Händen dasteht, während über ihm die Hand Gottes erscheint, und die Betroffenheit der Jünger anschaulich zum Ausdruck kommt (M.). Der evangelischen Geschichte ist auch wohl der Tanz der Herodias nebst der Enthauptung des Johannes eingereiht (M.).

Gleichnisse.

Von den Gleichnissen kommt zunächst das vom barmherzigen Samariter vor, dessen verschiedene Momente in einem Bilde vereinigt sind (M.); dann die Parabel vom Weinberge des Herrn, die in vielen Epifoden mit größter Ausführlichkeit erzählt wird (G.); das Gleichnifs vom Gastmahl, das oben stattfindet, während in zwei unteren Reihen die sich Entschuldigenden sammt den Gründen, auf die sie hinweisen, der Villa, den Ochsen, der jungen Gattin, dargestellt sind, und andererseits die Armen und die Krüppel aufgegriffen werden (G.).

In entsprechender Weise wird bei der Erzählung von dem tadelnden Reichen und dem armen Lazarus der Vorgang selbst durch zwei untere Bilderreihen mit dem Tode der beiden, der Seele des Armen in Abrahams Schofse und der Seele des Reichen in der Hölle ergänzt (G.).

Die Ereignisse aus der Passion werden durch den Einzug in Jerusalem Passion. eröffnet (G. M. T.), bei welchem stets Zachäus auf dem Baume zu sehen ist, und der Maler, ohne einen Begriff von Perspective, meist die Leute, die ihre Gewänder vor dem Esel ausbreiten, nicht anders als in einer untern Reihe, von der sie nach oben emporlangen, unterzubringen wußte. Die Fußwaschung (M. T.) ist eine der schönsten Compositionen, ein stattliches Gebäude bildet ihren Hintergrund, die Motive der gut gruppirten Apostel sind höchst mannigfaltig, in einem Jünger, der seine Sandalen löst, taucht noch ein völlig classisches Motiv auf, und die abwehrende Geberde des Petrus ist ausdrucksvoll. Das Abendmahl kommt in keinem dieser drei Bücher vor. Auf das Gebet am Oelberge (M.) folgt die Gefangennahme (G. M. T.), bei welcher der Judaskuß, die Verwundung und die Heilung des Malchus ihre Stelle finden, und der Ausdruck des Zornes in Petrus, des Schmerzes in Christus oft lebendig ist. Nach Christus vor Kaiphas sieht man die Verleugnung Petri (G. M. T.), Christus vor Pilatus (M. T.), die Geißelung (G. T.) die Dornenkrönung (G.), das Ecce-homo, das sich zu einer größeren dramatischen Composition erweitert (T.). Die Kreuztragung ist so aufgefaßt, daß Simon von Cyrene allein mit dem Kreuze schreitet und hinter ihm Christus einhergeführt wird (G. T.). Uebereinstimmend, wenigstens in allen Hauptzügen, ist in den drei Büchern die Kreuzigung dargestellt (G. M. T.)¹⁾; Christi Kreuz ist golden und unterscheidet sich durch seine Kreuzigung. Form von den bloß T-förmigen Kreuzen der Schächer. Alle Gekreuzigten sind mit langer Tunica bekleidet, Christus meist mit purpurner; er ist mit vier Nägeln befestigt, ohne Fußbrett. Oben erscheinen die Scheiben mit den weinenden Brustbildern von Sonne und Mond, am Fuße des Kreuzes würfeln zwei Kriegsknechte auf Christi Mantel, seitwärts sind Longinus und Stephaton mit der Lanze und dem Schwamm, oder wenigstens einer von ihnen, zu sehen, etwas entfernter stehen Maria und Johannes; zwei Knechte mit Hämmern, die Beine der Schächer zu zerbrechen (G.) können endlich beiderseits die Composition schließen. Diese letzte Episode sammt dem Longinus und dem Tode des Herrn kann aber auch noch zu einer besondern zweiten Darstellung ausgebildet sein (T.). Nun folgen die Kreuzabnahme durch Joseph und Nicodemus sowie die Grablegung (G. M. T.). Vor den Frauen am Grabe sitzt der Engel in langer Tunica auf dem Deckel und erhebt verkündend die Rechte, während die Linke ein Scepter hält (G. M. T.). Es folgen verschiedene Erscheinungen des Auferstandenen (T., meist auch G.), der Gang nach Emaus, das Brodbrechen daselbst, der Heiland unter den Aposteln, die Offenbarung am See Tiberias, Magdalena im Garten zu Christi Füßen (G. M. T.), Thomas Christi Wundmale anrührend (G. M. T.). Nach der Auferstehung ist der Heiland meist in weiße Tunica und hellgrünen Mantel gekleidet (T.). Dann sehen wir Der Auferstandene.

1) Vgl. hierzu: *Otte u. F. aus'm Werth*, Zur Ikonographie des Crucifixus, Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande, Heft XLIV, XLV mit Abbildung (T.), Taf. XII, und Nachträge Heft XLVII, XLVIII mit Abb. (G.) Taf. XV.

Christus, der die elf Apostel zu ihrem Lehrberuf ausendet (M. T.); endlich die Himmelfahrt (G. T.), eine große, würdevoll aufgebaute Composition. Christus mit dem Kreuzescepter in der Linken schwebt innerhalb einer Mandorla in die Höhe und ergreift mit der Rechten die Hand Gottes, die ihn emporzieht; unten deuten zwei Engel feierlich auf den Heiland, während Maria und die elf Apostel mit ausdrucksvollen Geberden dassehen (T.).

Die Impulse, welche die deutsche Malerei in der Zeit Ottos II. und Ottos III. empfangen, dauern noch eine Zeit lang fort, doch nicht mehr in der ehemaligen Kraft. Eine zweite Gruppe von Handschriften, die Prachtcodices, welche König Heinrich II. in dem Bamberger Dom gestiftet, steht der ersten Gruppe nahe, ist aber in der Behandlung etwas mechanischer. Die Ausbildung der Architektur in Canones und Umrahmungen ist dieselbe, ein Schachbrettmuster tritt stellenweise als Grund auf, die Initialen sind im gleichen Stile, aber häufig etwas gröber ausgeführt. Die Figuren sind oft mehr in die Länge gezogen bei kleinen Köpfen mit lahmeren Motiven. Die Auffassung der heiligen Gegenstände ist meistens dieselbe; bei Christus überwiegt noch der jugendliche, bartlose Typus, tritt aber nicht mehr ausschließlich auf. Griechische Inschriften kommen auf den Bildern noch vor, aber seltener.

Zeit
Heinrichs II.
Bamberger
Codices.

Dedications-
bilder.

Zu dem Merkwürdigsten gehören wieder die Dedicationsbilder. In dem großen Evangelistarium (München, Cimel. 57, lat. 4452), dessen Widmungsgedicht Heinrich ausdrücklich als Stifter nennt, sehen wir ihn und seine Gemahlin Kunigunde, denen der Heiland die Krone des Lebens aufsetzt, seitwärts Petrus und Paulus, unten wieder die Tribut bringenden Länder, aber diesmal die Germania aufrecht in der Mitte zwischen zwei Gestalten, die wohl Gallia und Roma bedeuten, während noch sechs andere Länder als Brustbilder erscheinen. In einem Missale, das noch die Bamberger Bibliothek bewahrt, überreicht der König das Buch der Jungfrau Maria. In dem schönen Missale in München (Cimel. 60, lat. 4456) empfängt König Heinrich, wie vorhin mit kurzem braunem Barte, die Krone des Lebens von dem bärtigen Christus und Schwert und Speer von zwei Engeln, während die Heiligen Ulrich und Emmeram seine Arme unterstützen. (Fig. 70.)¹⁾ Das Vorkommen des Letzteren macht wahrscheinlich, daß dieses Werk in St. Emmeram zu Regensburg entstanden, und das wird dadurch bestätigt, daß ein zweites Dedicationsbild²⁾ die sichtlich Nachbildung vom entsprechenden Bilde im Codex Aureus Karls des Kahlen ist, der sich schon damals in St. Emmeram befand³⁾; der König thront unter reichem Baldachine zwischen zwei Trabanten und vier Ländern.

Evangelisten.

Christus vor
dem Lebens-
baume.

Die Evangelistenbilder imponiren in zwei Evangelien (München, Cimel. 56 und 59) durch großartige Motive, besonders in dem zweiten, das auch noch eine eigenthümliche repräsentirende Darstellung enthält⁴⁾: Aus einer elliptischen Glorie wachsen vier Medaillons heraus, die seitwärts Sonne und Mond als Brustbilder classischen Stiles, oben den Himmel als grauen, bärtigen Kopf, unten die Erde mit langen Haare und hängenden Brüsten enthalten. Ueber

1) Abbild. E. Förster, Denkmale, B. II; *Cahier*, nouv. mélanges d'archéologie, curiosités mystérieuses S. 61.

2) Förster, a. a. O. II. *Cahier*, nouv. mélanges d'archéologie, curiosités mystérieuses S. 58.

3) Vgl. oben S. 207.

4) *Cahier*, n. mélanges d'archéologie, curiosités mystérieuses S. 146.

Fig. 70. Heinrich II.
Aus einem Missale in München.

dieser, von ihren emporgerichteten Armen gehalten, wächst der Baum des Lebens mit pilzartigen Blättern in die Höhe, und an ihm steht der imposante jugendliche Christus, mit der Linken in die Zweige greifend, in der Rechten die Scheibe der Welt. Die Ecken sind gefüllt durch die vier Evangelistensymbole, welche durch die Paradiesesflüsse, sirenenhafte Büsten, in ihrem Typus der Erde entsprechend, getragen werden. Das ist eine sinnbildliche Darstellung vom Opfer Christi; der Sage nach war das Kreuz Christi aus einem Zweige des Lebensbaumes gezimmert worden, den Seth auf Adams Grab gepflanzt. Späterhin wird sogar bei der Kreuzigung oft das Kreuz als grüner Baumstamm mit Äesten dargestellt.

Erzählende
Bilder.

Die erzählenden Bilder sind in dem Evangelistarium (Cimel. 57) am zahlreichsten, schliessen sich meist den älteren Vorbildern, besonders dem Codex Cimel. 58, an und bieten nur wenige Bereicherungen, wie das Abendmahl, die Verkündigung des Zacharias und die Geburt des Johannes, den Tod Marias, das jüngste Gericht.

Codices aus
Köln,
Hildesheim.

Einer verwandten Richtung gehören ein Evangelistarium aus St. Gereon zu Köln (Stuttgart, öff. Bib. Bibl. Fol. 21) und drei allerdings derber behandelte Evangelistarien im Domschatze zu Hildesheim an, gestiftet vom heiligen *Bernward*, eins im Jahre 1011 durch den Schreiber *Guntbald* beendet¹⁾; sodann

München.

ein schönes Evangelistarium von unbekannter Herkunft in München (Cimel. 179, lat. 15713). Merkwürdig ist hier das Streben, prächtige Architekturen aufzubauen, in welche dann die figürlichen Darstellungen in streng geordneter Composition gefügt werden. Auf das erste, reich umrahmte Bild, Christus, der zwischen Petrus und Paulus thronet, folgt die Darstellung der kleinen Maria im Tempel, einem vierfüßigen Porticus mit geradem Gebälk und Flachgiebel; durch den Engel, der mit der Krone von oben her auf Maria zuschwebt, wird das Bild gleichzeitig zur Verkündigung, und im Sockel des Baues ist ausserdem der Traum des Joseph dargestellt. Bei dem folgenden Bilde ohne Umrahmung, einem bärtigen Könige, der an vierzehn Personen Schriftrollen austheilt, kann man zweifeln ob hier Christus mit den Aposteln und Evangelisten oder Gott Vater mit den Propheten gemeint sei. Bei Christi Geburt ist auch das Bad des Kindes dargestellt. Die Steinigung des Stephanus, die Ausgießung des heiligen Geistes in einer Halle, die Anklage und Hinrichtung des Petrus, mehrere Scenen in einem zweistöckigen Bau, sind namentlich beachtenswerth.

Evangelia-
rium aus
Nieder-
münster.

Ein hervorragendes und eigenthümliches Denkmal ist sodann das Evangelistarium aus der Abtei Niedermünster in Regensburg²⁾, auf dessen Bildern auch noch mehrmals griechische Inschriften neben lateinischen vorkommen. Der Charakter der Bilder, die jedesmal die ganze Seite füllen, ist ein reiner Teppichstil, ähnlich demjenigen, den wir bald in der romanischen und frühgothischen Glasmalerei kennen lernen werden. Zunächst sondert sich ein Mittelfstück mit dem Hauptbilde von dem breiten Rande, der an den Ecken und meist auch in der Mitte jeder Seite von kleineren, runden oder quadraten

1) Kratz, der Dom zu Hildesheim, 1840, II, 117.

2) München, Bibl., Cimel. 54, lat. 13601. *Cahier*, nouveaux mss. d'arch., curiosités mystérieuses, S. 15, mit Abbildungen; andere Abbild. in dem Bande Bibliothèques. Das 3. Bild auch bei *E. Förster*, Denkmale, II.

Bildflächen unterbrochen wird. Antikes Blattwerk, breite Inschriftstreifen mit erklärenden leoninischen Versen, geometrisch verzierte Ränder bilden die Umrahmungen, zwischen denen stilisirte Löwen, Greife und Aehnliches, in anderen Fällen Gebäude als Füllungen vorkommen. Die Figuren sind in den Proportionen glücklich, nur oft mit zu großen Händen, und dem Flächenstil entsprechend wenig modellirt und schattirt. Die Farben, gleichmäßig und solid aufgetragen, sind zu der Fülle von Gold in den Hintergründen und Rahmen harmonisch gestimmt.

Das erste Blatt enthält die Hand Gottes im Dreieck, in Nebenabtheilungen vier ruhende, gekrönte Frauengehalten, in den Ecken des Rahmens die Cardinaltugenden mit ihren bekannten Attributen. Auf dem zweiten Blatte thront die Madonna mit dem bekleideten Kinde in dem runden Mittelschilde, unter welchem die Aebtissin des Klosters, das Buch darbringend, erscheint. Nach ihrem Monogramm ist es Uota, eine Zeitgenossin Heinrichs II., die sechste Aebtissin des 960 gestifteten Klosters.¹⁾ In vier Medaillons und vier quadraten Eckfeldern erscheinen allegorische Halbfiguren, vielleicht wieder Tugenden, zum Theil gekrönt oder mit Schriftbändern. Noch merkwürdiger ist das dritte Blatt: der Heiland am Kreuze, im Purpurkleide und mit priesterlicher Stola, eine Krone auf dem Haupte, also im Leiden triumphirend; bärtig, obwohl er späterhin in kleineren biblischen Bildern desselben Buches noch unbärtig erscheint; die Füße einzeln an ein großes Fußbrett genagelt. Unter dem Kreuze stehen zwei Gestalten, eine gekrönte Frau, das Leben, aufwärts schauend, mit erhobenen Händen, und der Tod mit verbundenem Munde und zerbrochenen Waffen, Sichel und Speer, eine klaffende Wunde in der Schulter, eben zusammenstürzend. In zwei Halbrunden am Rahmen erscheinen das entweichende Gefetz mit Schriftrolle und Opfermesser und die Gnade, auf deren Krone sich der Kelch erhebt. Die späterhin häufige, gerade bei der Kreuzigung vorkommende Gegenüberstellung der Kirche und der Synagoge ist also auch hier schon vorhanden, nur verdoppelt. In den Ecken des Rahmens oben Sonne und Mond, unten der zerrissene Tempelvorhang und die sich öffnenden Gräber (Fig. 71). Auf dem nächsten Bilde hat nur der Rahmen dieselbe Anordnung wie sonst, während sie innerhalb desselben dadurch aufgegeben ist, daß die Composition mehr Raum beansprucht. Hier steht der Gründer des Klosters, Bischof St. Erhard von Regensburg, mit einem Geistlichen am Altar unter einem in kindlicher Perspective gezeichneten Ciborium. Rein ornamental sind wieder die Evangelistenbilder gehalten; über dem Runde, das sie umschließt, ist in einer besonderen Abtheilung ihr Symbol, unter ihnen ein Paradiesesfluß angebracht, während die Ecken des Rahmens kleine biblische Darstellungen enthalten. Auch die Seiten mit den prächtigen Initialen sind mit solchen Rahmen versehen. An Präcision des Machwerks und geschmackvoller Durchbildung des einmal angenommenen Stiles gehört dies Denkmal zu den kostbarsten der Epoche.

Ihren Abschluß findet diese Richtung in einigen Codices aus der ersten

1) Aeltestes Necrologium aus Niedermünster, vom Anfang des 13. Jahrhunderts, im Münchener Reichsarchiv (Vgl. *Parisisus*, histor. Nachrichten von den Regensb. Klöstern, S. 178); Notiz von Dr. C. Th. Heigel in München.

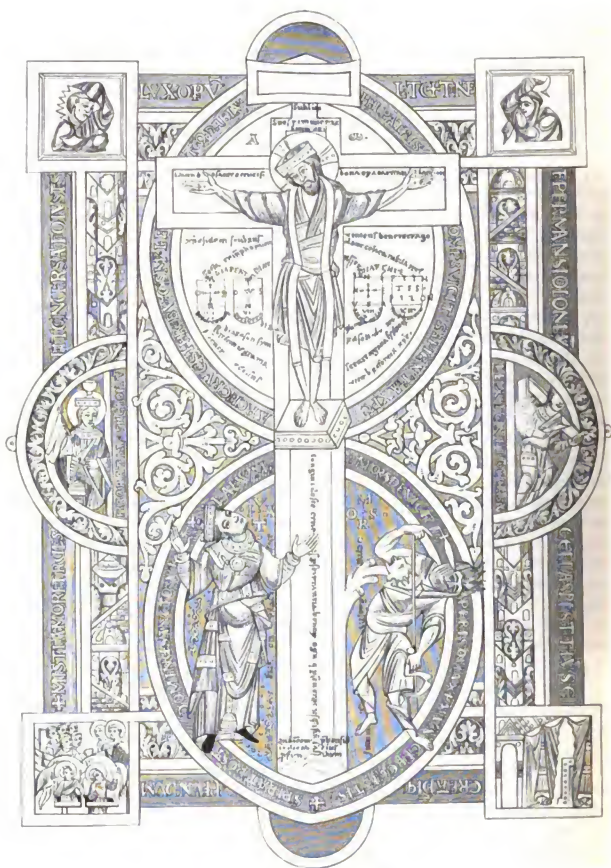

Fig. 71. Der Gekreuzigte.
Aus dem Evangelium aus Niedermünster.

Zeit des fränkischen Königshauses, wie dem in der Abtei Echternach entstandenen Evangelistarium Heinrichs III. in Bremen.¹⁾ Dafs die Tradition, aus welcher einst die Handschrift in Gotha hervorgegangen war, noch immer in Echternach fort dauerte, zeigen die zahlreichen Bilder aus dem Evangelium, unter denen hier auch mehrere Gleichnisse vorkommen. Der bartlose Typus Christi ist festgehalten. Die zwei Bilder am Eingange stellen den Besuch der Königin Gisela und denjenigen Heinrichs III., ihres Sohnes, in Echternach dar. Die beiden Miniaturen am Schlusse find eine Darstellung des Klosters in der Form einer stattlichen Halle mit zwei schreibenden Mönchen und ein Dedicationsbild:

Codices
Heinrichs
III.
Bremen.

Fig. 72. Kreuzigung. Aus einem Evangelistarium in Berlin.

der Abt, der vor dem thronenden Monarchen erscheint. Der Codex ist noch vor dessen Kaiserkrönung (im Jahre 1046) entstanden, denn die Inschriften des Bildes geben ihm nur den Königstitel und feiern seine Jugendblüte, die freilich seinem Abbilde kaum anzusehen ist.²⁾

1) Stadtbibliothek, aus der Stiftskirche dafelbst. — H. A. Müller, Mitth. der k. k. Centr. Comm. 1862, S. 57, mit Holzschnitten.

2) Auf dem zweiten: *Heinricum regem iuuenili flore nitentem
Ad laudem regni conservat gratia Christi.*
Auf dem letzten: *Hic rex Heinricus nulli pietate secundus
Regnum iustitia regit et pietate paterna.*

Ein ebenfalls für Heinrich III. angefertigtes Evangeliarium ist der Codex Aureus im Escorial, der auf zwei Bildern König Konrad und Gisela vor Christus, Heinrich III. und Agnes vor der Madonna enthält. *Perts*, Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, VIII, Hannover 1843, S. 820.

Berlin.

Auf denselben Monarchen geht wahrscheinlich ein Evangelistarium in Berlin (Kupferstichcabinet, Nr. 6) zurück, das vor Beginn des Textes einen thronenden König mit seinem Waffenträger und einem Mönche zeigt, der ihm das Buch überreicht. Leider hat gerade das Gesicht des Herrschers am meisten gelitten, aber das Haar und der Bart sind ausgesprochen schwarz, so daß diese Darstellung für »Heinrich den Schwarzen« charakteristisch wäre¹⁾. Noch 23 andere Bilder, theils als Vignetten, theils größer und mit schmuckloser Rundbogen-Umrahmung kommen weiterhin vor, größtentheils biblische Scenen. Charakteristisch ist der Heiland am Kreuze (Fig. 72), bartlos, während er sonst auch bärtig in diesem Buche vorkommt, noch immer, sowie im vorigen Codex in langer Tunica, nicht hängend, ja nicht einmal mit Nägeln befestigt, zwischen Maria und Johannes. Die unverhältnismäßig großen Köpfe mit aufgerissenen Augen sind häßlich und im Ausdruck schreckhaft. Das Kreuz ist grün und blau, der Grund purpurn. Die Typen sind hier durchweg barbarisch, die Hände groß, die Farben meist gebrochen bei gelblichem Fleishton mit bald röthlicher, bald grünlicher Schattirung. Im Vergleiche zu den früheren Handschriften läßt diese bereits ein starkes künstlerisches Sinken wahrnehmen.

Evangelia-
rium
Heinrichs
IV.
Krakau.

Bedeutender und nicht so barbarisch ist ein für Heinrich IV. angefertigtes, aus St. Emmeram in Regensburg hervorgegangenes Evangeliarium des Domschatzes in Krakau²⁾. Auf dem ersten Blatte thront der Herrscher ganz allein in kurzer Tunica, mit dem Pallium und mit einer Krone, wie sie auf dem Bilde Ottos III. in München vorkommt; seine charakteristischen Züge sind ein großer Schnurrbart und das über der Stirn gerade geschnittene Haar; die Arme, steif und symmetrisch aufgehoben, präsentieren den Reichsapfel und ein kurzes Scepter. Dann folgen, größtentheils in zwei Reihen unter schlichten Rundbogenarcaden, Erzengel, verschiedene Heilige, drei Vorfahren des Monarchen, König Heinrich (Heinrich II?), Kaiser Heinrich (Heinrich III.?) und König Konrad (Konrad II?), S. Wolfgang und verschiedene andere bairische, besonders Regensburger Bischöfe und Aebte. Dreimal kommt der heilige Emmeram vor. Bartlos ist der Erlöser in der Mandorla, bärtig der Heiland am Kreuze; dies ist von Silber und mit einem großen Fußbrette versehen. Die Auffassung wird durch stumpfe, runde Köpfe mit kurzer Nase, plumpe Hände, lahme Bewegungen und schematische Gewandung sowie durch grüne Erdschollen als Fußboden charakterisirt.

Ende der
Hofkunst.

So dauert diese Hofkunst, die wesentlich im Dienste des Herrscherhauses thätig war und in einzelnen hervorragenden Klöstern ihren Sitz hatte, gerade so lange wie die unge störte Blüte des Reiches selbst. Aber es tritt zuletzt schon ein Nachlassen der Kraft in ihr hervor, und sie zeigt überhaupt keinen Fortschritt von Stufe zu Stufe, sondern leistet ihr Bestes gleich in ihren ersten Werken. Da sie sich nicht unwillkürlich, aus dem Volke heraus, sondern unter bewußter Pflege von Seiten bevorzugter Kreise entwickelt hatte, ist das erklärlich. Dennoch war sie mit imposanten Leistungen aufgetreten. Auf die Qualität derselben hatten unstreitig die fremden Muster eingewirkt, aber diese Einflüsse dürfen doch nicht überschätzt werden. Wir haben gesehen, daß diese Kunst keineswegs eine byzantinische ist, und daß sogar von byzantinisirenden

1) Schriftliche Aeußerung von Wattenbach.

2) Eine Publication bereitet die k. k. Centralcomission vor.

Elementen nur sehr bedingterweise in ihr die Rede sein kann. Der Luxus des Hofes und der Kirche begünstigte allerdings den byzantinischen Import, auf den prächtigen Buchdeckeln vieler dieser Codices kommen Goldschmiedsarbeiten, Emailen, Elfenbeinschnitzereien östlichen Ursprungs vor; das was die überlegene Fertigkeit und Tradition der Griechen lehren konnte, liefs man willig auf sich wirken, aber der Einfluss war doch wesentlich nur ein technischer und trat immer in selbständiger Verarbeitung zutage. Diese Richtung knüpft an die Leistungen der karolingischen Kunst wieder an, schreitet auf ihrer Bahn weiter, fättigt sich mit altchristlicher Ueberlieferung und ihren classischen Elementen, geht aber an Stilgefühl und technischer Präcision über das Können des 9. Jahrhunderts hinaus und bringt, von der grofsartigen politischen Entwicklung des deutschen Reiches und dem Aufschwung der geistigen Bildung getragen, Werke hervor, die das Vorangegangene ebenso wie das zunächst Folgende weit hinter sich lassen.

B. Frankreich.

Frankreich blieb am Anfange der romanischen Periode gegen Deutschland zurück. Die Verkommenheit der letzten Karolingerzeit spiegelt sich in der Barbarei der bildlichen Darstellungen. Das Reich zerbröckelte in einzelne Lehnsherrschaften, die blühendsten Gebiete, wie die Provence, waren eine Zeit lang selbständige Territorien, an den Mündungen der grofsen Flüsse setzten sich die seefahrenden Normannen fest, zu deren Vertreibung die Kraft nicht ausreichte, und deren Assimilierung erst allmählich vollzogen werden konnte. Das kräftigere Regiment der Capetinger konnte bei den scharfen Gegensätzen der einzelnen Stämme doch nur langsam auf Einigung hinarbeiten. Mochte sich nun auch damals in der Baukunst ein kräftiges Leben entfalten, in welchem die besonderen Eigenthümlichkeiten der verschiedenen Provinzen charakteristisch hervortreten, so erscheint dagegen die Fähigkeit bildlicher Darstellung weit geringer und zwar im Norden, der an germanischen Elementen reicher ist, nicht minder als im Süden, dessen lateinische Tradition sich doch in seinen architektonischen Leistungen grofsartig auspricht.

In den Bilderhandschriften seit Ende des 10. Jahrhunderts ist die solide Gouachemalerei abgestorben, die Darstellungen beschränken sich auf rohe Federzeichnung mit flacher, unharmonischer, wenig schattirter Colorirung, in den Gesichtern sind statt aller Modellirung nur rothe Flecken derb aufgesetzt. Die Barbarei des Gefühles tritt in den ungeschickten Figuren mit plumpen Extremitäten, in kindischen Bewegungen und leeren Köpfen mit stieren Augen hervor. Selbst solche Werke deutschen Ursprungs wie der Stuttgarter Pfalter ¹⁾ sind diesen Arbeiten noch überlegen. Bezeichnend ist der Commentar des Haymon zum Ezechiel (Paris, bib. nat. lat. 12302), geschrieben von *Heldric*, der 989—1010 Abt von Saint-Martin in Auxerre war ²⁾; die Farbe ist trübe und schmutzig, Gold ist nicht angewendet; im Ornamente sind Anklänge an den

Französische
Kunst.

Commentar
zum
Ezechiel.

1) Vgl. S.

2) Abbild. im Werke des Grafen *Bastart*, sowie bei *Louandre*, arts sompt., das Dedicationsbild und einige andere Scenen, wie die Belagerung von Tyrus.

Bibel aus
Noailles.

irischen Geschmack geblieben. Auf gleicher Stufe, in der Colorirung wie im Stile der Zeichnung, steht eine vierbändige Foliobibel aus Noailles¹⁾ mit zahlreichen Bildern in mehreren Reihen, von denen aber viele ausgeschnitten sind. Am Anfange ist der Erdkreis dargestellt mit den Personificationen von Nacht und Tag, fast nackten Figuren, welche die Scheiben des Mondes und der Sonne auf dem Kopfe tragen, unter ihnen der Abgrund (Abyssus) als Wasser mit Fischen und einem Menschenkopfe oben. Adam und Eva, die auf den nächsten Bildern folgen, sind Jammergestalten mit äußerstem Mißverhältniß aller Theile; beim Sündenfalle sind Füße und Kopf Evas im Profile, der Leib und die hängenden Brüste von vorn dargestellt; kurze und unsinnig lange Figuren wechseln mit einander. Die Andeutung des Terrains ist in einer Manier gehalten, die nun in der Malerei romanischen Stils, auch in andern Ländern, allgemein wird, hier aber besonders barbarisch durchgeführt ist: der Boden, in wellenförmiger Profilirung, zerfällt in lauter einzelne grüne oder auch anders gefärbte Erdklumpen, auf deren Spitzen die Figuren herumsteigen. In den Initialen wie in den architektonischen Formen verkündigt sich eine ungeregelte Phantastik, die am liebsten zu abenteuerlichen Thierfiguren greift. Erträglicher ist dann schon die Bibel aus Saint-Martial in Limoges (Paris, bib. nat. lat. 8) mit Darstellungen in den Initialen und etwas strengerer, nun aber auch schon asketisch trockener Zeichnung der Figuren²⁾.

Bibel aus
Saint-Martial
in Limoges.Typische
Aus-
schmückung
der Bibeln.

Solche Ausschmückung der Bibeln beginnt typisch zu werden und erhält sich durch das ganze Mittelalter, scheint aber in Frankreich besonders häufig zu sein. Die Bilder beschränken sich vielfach auf die Füllungen der großen Initialen vor den einzelnen Büchern der heiligen Schrift. Das große I der Genesis pflegt über die ganze Seite zu reichen und in einzelnen Medaillons die Momente der Schöpfung, dazu etwa noch den Sündenfall und den Heiland am Kreuze, als Hinweis auf die Erlösung, zu enthalten. Scenen mit wenigen Figuren eröffnen die Bücher des Alten Testaments; einige bestimmte Psalmen (Beatus vir, Dominus illuminatio mea, Quid gloriaris, Salvum me fac, Exultate, Cantate, Dixit Dominus, Dixit insipiens u. s. w.) haben ihre besonderen Anfangsbuchstaben mit Figuren, deren Gegenstand feststeht. Am Anfang der Propheten, Evangelien, Apostelbriefe befindet sich stets der Autor in der Capitale. So ist das Fragment einer Bibel aus dem 12. Jahrhundert (Bib. nat. lat. 58, 58 bis) geschmückt, dann ein derselben Epoche angehörendes, schon etwas entwickel-

Neues Testa-
ment aus
Saint-Martin
in Limoges.

teres Neues Testament aus Saint-Martin in Limoges³⁾, in welchem die Initiale des Argumentes zum Lucasevangelium Magdalena, welche Christi Füße salbt, das J des Johannes-Textes die Taufe Christi enthält, und Canones mit strenger Architektur sowie den Brustbildern Christi und der Apostel, als Medaillons in den Zwickeln, vorangehen. Hier sind die Motive derb, der Stil ist starr und schwerfällig, der Ausdruck grämlich. Ohne künstlerisch auf höherer Stufe zu stehen, zeichnet sich die Apokalypse aus Saint-Séver in der Gascogne wenigstens durch Farbenreichtum und eine Fülle eigenthümlicher Darstellungen aus⁴⁾.

Apokalypse
aus
Saint-Séver.

1) Paris bib. nat. lat. 6; 11. Jahrhundert.

2) Abbildungen bei dem Grafen *Bastart* und bei *Louandre* a. a. O.3) Bib. nat. lat. 252. — Abbildung bei dem Grafen *Bastart*.4) Abb. bei dem Grafen *Bastart* und bei *Louandre*.

Alle Versuche, den rohen Stil in einen strengen Stil zu wandeln, schlugen in Frankreich in Starrheit um, was auch die monumentale Plafik der verschiedensten Provinzen bis zum Schlusse des 12. Jahrhunderts, also bis zu den Anfängen des gothischen Stiles, zeigt. Das mag in einem Lande, das in der Architektur den Schritt zu so grosartiger Neuerung that, überraschen, liefse sich nicht in den Bildwerken erkennen, dafs gerade das ausschliessliche Vorwiegen des architektonischen Sinnes daran Schuld ist. Unter den Handschriften, die Ähnliches zeigen, verdient namentlich das reiche Missale aus der Abtei Saint-Denis Erwähnung, das auch dem 12. Jahrhundert angehört ¹⁾. Das erste Bild mit dem Heilande in der Mandorla und Engeln zeigt einen scheinbar bartlosen Christus, wenigstens nur mit breitem Contour am Kinn, aber von ällichem Typus. Der Gekreuzigte ist bärtig, nackt und stark ausgebogen, Maria und Johannes zeigen die feststehende Geberde der Trauer, das Erheben eines Armes zum Gesichte. Die Gestalten sind länglich, die Hände, wie früher, unförmig gros, die Augen klein, die Brauen hochgezogen, die Gewandung ist trocken und ausdruckslos. Ein Fortschritt gegen früher verräth sich am ehesten in der Farbe, der kräftigeren Schattirung und Modellirung. In der Ornamentik werden die besseren Traditionen der Karolingerzeit wieder aufgenommen; Geriemfel in Gold, Roth und Schwarz überwiegt in den Rändern, farbiges Blattwerk, in dem die phantastischen Thiermotive feltener sind, im Ornament. Auf dieser Stufe stand die Kunstthätigkeit in Saint-Denis noch kurz vor der Zeit, in welcher die Abtei unter dem grosen Staatsmanne und Kunstförderer *Suger* ein Hauptsitz der bahnbrechenden neuen Kunstbewegung in Frankreich wurde.

Missale aus
Saint-Denis.

C. Spanien.

Ein den irischen und ältesten fränkischen Bilderhandschriften entsprechender Stil war von den Westgothen in Spanien eingeführt worden und blieb hier lange bestehen, während die figürliche Darstellung sich nicht über eine höchst primitive Stufe erhob. ²⁾ Die Initialen, welche vornehmlich den Schmuck der Bücher bilden, sind noch im 11. Jahrhundert in jenem alterthümlichen Stile gehalten; sie bestehen aus Riemenwerk, Thierformen, namentlich Fischen, Vögeln, Hunden, etwas Blattwerk, wozu noch einige andere Motive, etwa Nachbildungen von Waffen, kommen. Als Titelblatt erscheint öfters ein Kreuz, von dessen Armen das Alpha und das Omega als Verzierungen herabhängen und das von einer Umrahmung umschlossen ist, deren Säulen und Bogen ebenfalls ganz in Geriemfel aufgelöst sind. Die Vorliebe für Hufeisenbögen ist durch den Einfluss der arabisch-spanischen Baukunst erklärlich. Die Figuren sind von kindischer

Westgothi-
scher
Geschmack.

1) Paris, bib. nat. lat. 9436. Abb. im Werke des Grafen *Bastart*.

2) *J. D. Passavant*: Die christliche Kunst in Spanien, Leipzig 1853; auch im Deutschen Kunstblatt, IV, S. 74. — *Waagen* in *Zahns* Jahrbüchern für Kunstwissenschaft, II, Leipzig 1869, S. 1. — *Jules Taitkan*, Les bibliothèques de l'Espagne du haut moyen âge, bei *Cahier*, nouv. méi., bibliothèques, besonders S. 330 ff., mit einigen Abbildungen passim. — Schöne farbige Reproduktionen von Initialen, meist aus der Academia de la historia zu Madrid, doch ohne Angabe der einzelnen Codices, denen sie entlehnt sind, in dem Prachtwerke: Monumentos Arquitectónicos de España, publicados á expensas del estado, Madrid, seit 1859, Fol.

Roheit und zwar in den Proportionen wie in Gewandung und Bewegungen, meist mit zu kleinen Köpfen und jämmerlich gezeichneten Beinen, die auch bei der Ansicht des Körpers von vorn gewöhnlich im Profil stehen. Große Initialen einfachster Art findet man in dem 919 geschriebenen Martyrologium aus dem Kloster S. Pedro de Cardena.¹⁾ Durch befonderen Bilderreichtum zeichnet sich der von Beatus Presbyter in der Abtei Valcarado verfasste Commentar der Apokalypse aus, im Jahre 1109 für die Abtei St. Sebastian zu Silos in der Diöcese Burgos geschrieben.²⁾ Da enthält zum Beispiel eines der Hauptbilder (Fol. 83) den thronenden Gott Vater im Christustypus, umschlossen von einem Runde, in einem oberen und einem unteren Streifen die 24 Aeltesten, ganz unten den liegenden Johannes, dessen Vision dadurch angedeutet ist, daß eine schwarze Linie seinen Mund mit dem Adler zu den Füßen des Herrn verbindet. Mitunter tritt hier auch der bartlose Christustypus auf. Die Glieder können sich überall aus den willkürlichen, spiralförmig gefalteten Gewändern kaum entwickeln. Die Nase ist nur ein Strich mit unterem Schnörkel, die Stirn verschwindend klein; die Geberden der riesigen Hände sind völlig conventionell; es fehlt jede Modellirung. Während aber Zeichnung und Färbung an irische Muster erinnern, hat sich schon ein tiefen fremder Sinn für architektonische Formen eingebürgert.

Martyrologium.
London.

Apokalypse.
London.

Einfluß von
Süd-
frankreich.

Mehr und mehr beginnt dann, ganz wie in der Baukunst, eine Annäherung an die südfranzösische Richtung, wie in einer Apokalypse aus dem 12. Jahrhundert in Madrid.³⁾ Ein alterthümlicher Geschmack bleibt auch noch im 13. Jahrhundert bestehen, wie in einer 1240 geschriebenen Vulgata mit zahlreichen Darstellungen auf Goldgrund ebendafelbst.

D. England.

Wandlung
des angelsächsischen
Stiles.

Die ältere, vom irischen Geschmack bestimmte Richtung in der angelsächsischen Miniaturmalerei überlebte das 9. Jahrhundert kaum. Einflüsse der karolingischen Kunst waren eingedrungen, in das Ornament wurde das Blattwerk aufgenommen, die Initialen näherten sich dem continentalen Stile, die Figuren wurden der bisherigen Verschnörkelung entzogen, und so begann eine zweite Periode angelsächsischer Kunst, die bis in das 11. Jahrhundert dauerte, und deren Schöpfungen nächst den Leistungen der sächsischen Hofkunst damals das Beste sind, was die abendländische Miniaturmalerei hervorgebracht hat. Seit Alfred der Große zum Retter seines Volkes geworden war, die Wikinger, welche das Land vergewaltigten, aus ihren festen Stellungen verdrängt, ein nationales Königthum begründet, selbst die zurückgebliebenen Dänen dem Gesetze und der Ordnung seines Reiches gefügt hatte, begann auch ein neues geistiges Leben. Alfred selbst war zum Beleber der darniederliegenden Studien geworden, hatte sich die Höhe des damaligen Wissens angeeignet und sich an die Spitze der Profaschriftsteller germanischer Zunge gestellt. Die Handschriften angelsächsischer Zunge oder die lateinischen Bücher mit angelsächsischer In-

1) British Museum, addit. MSS. 25600. — Palaeogr. Society, Taf. 95.

2) Brit. Mus. add. MSS. 11695. — Pal. Soc. Taf. 48.

3) Akademie der Geschichte. Dem 10. Jahrhunderte zugeschrieben.

terlinearglosse haben oft zugleich eine kunstgeschichtliche Bedeutung, die der sprachlichen nicht nachsteht.¹⁾

Ihr Schmuck besteht meist aus bloßer Federzeichnung in Schwarz, oder auch in Roth, Blau, Violett, gelegentlich mit schwacher Schattirung durch den Pinsel, bei kritischer und unsicherer Behandlung. Die langgezogenen Figuren mit mageren Gliedern, ausdruckslosen Köpfen, wild flatternden, an den Säumen unruhig gekräuselten Gewändern sind oft übertrieben bewegt, aber bei aller Roheit des Vortrages ist denn doch die Fülle lebendiger Motive und glücklicher Einfälle in den oft figurenreichen Compositionen beachtenswerth. Beispiele gewährt der jüngere Theil eines auch karolingische Bestandtheile enthaltenden Missale des Bischofs Leofric,²⁾ die *Psychomachia* des Prudentius³⁾ mit merkwürdigen Darstellungen der Kämpfe zwischen Tugenden und Lasteren und seltsamer Angabe des Terrains, halb wellenartig, halb wie Akanthusblattwerk; ein *Aratus* des British Museum⁴⁾ mit leichter Colorirung der personificirten Sternbilder; das Pontificale eines Erzbischofs von Canterbury in Paris.⁵⁾ Durch die Fülle der Zeichnungen sind namentlich ein Pfalter des British Museum⁶⁾ und die metrische Paraphrase der Genesim von dem Mönche Caedmon⁷⁾ bemerkenswerth. In letzterer ist die Barbarei der Behandlung besonders auffällig, während zugleich die Anschaulichkeit und die Phantasie unser Interesse wecken, mit der hier die Schöpfung der Welt, der Aufruhr und die Bezwingung Satans, die Verführung des Menschen und der Verlust des Paradieses dargestellt sind.

Technik und Stil.

Denkmäler.

Caedmon's Genesim.

In einigen anderen Handschriften kommt zu figürlichen Zeichnungen gleichen Charakters eine reiche Ornamentik der Ränder und Initialen mit stärkerer Anwendung glücklich stilisirten Blattwerkes, wie in des Bischofs Aldhelm von Sherburn Schrift *de virginitate* in Lambeth House bei London⁸⁾ und im »Harleian Pfalter« des British Museum.⁹⁾ Hierin zeigt sich eine gewisse Nachwirkung des karolingischen Geschmackes.

Reichere Ornamentik.

Noch deutlicher tritt solche, wie das bei den nahen Beziehungen des englischen Königshauses mit dem fränkischen Reiche erklärlich ist, in einer kleinen Zahl anderer Codices hervor. Das im Jahre 966 geschriebene Privilegium König Eadgars für New Minster zu Winchester¹⁰⁾ zeigt nicht nur in der Schrift die karolingische Minuskel statt der angelsächsischen Charaktere, sondern auch in

Schule von Winchester.

1) Fast alle von uns erwähnten Denkmäler bei *Westwood*, *Fae-Similes* etc.

2) Oxford, Bodleian Library. 579; zwischen 959 und 979 entstanden.

3) Brit. Mus., Ankauf von 1861.

4) Cotton, Tiberius Bd. 5.

5) Bibl. nat. lat. 943. — Enthält Fol. 7. das Privileg, das Erzbischof Dunstan, also der heilige Dunstan († 988) von Papst Johann empfangen. Aber unverständlich ist die hierauf folgende Notiz, daß es im 12. Jahre des Papstes Johann geschrieben worden. Kein Papst dieses Namens in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts regierte so lange.

6) Cotton, Tiberius C. VI.

7) Oxford, Bodleian Library, Junius XI. Vollständige Publication der Zeichnungen in der *Archaeologia* or *miscellaneous tracts relating to antiquity*, Published by the society of antiquarians. B. XXIV, London 1832, S. 329, mit Text von *Henry Ellis*.

8) Erzbischofliche Bibl. No. 200.

9) Harleian 2904.

10) British Museum, Cotton, Vespasian A VIII.

dem Dedicationsbilde: Christus in der Mandorla, die von vier Engeln getragen wird, unten der König zwischen St. Petrus und der heiligen Ebba, eine nahe Verwandtschaft mit spätkarolingischem Stile,¹⁾ und zwar in der bewegten Haltung der Figuren bei unsicheren Proportionen wie in der reichen Farbenwir-

Fig. 73. Himmelfahrt.
Aus dem Benedictionale des Aethelwold. Nach Humphreys.

kung des Ganzen mit purpurnem Grunde und schönem Blattwerk, das die Goldleisten der Umrahmung umflieht.

Wie diese Handschrift, so gehören auch die meisten anderen ihr verwandten der Schule von Winchester an. In ihnen sind zwar die geschilderten Eigen-

1) Außer bei *Westwood* auch in den Fac-Similes der Pal. Society, Taf. 47.

thümlichkeiten des angelfächsischen Stiles, die hastige Bewegtheit, die flatternde, krause Gewandung in vollster Deutlichkeit wahrzunehmen, zugleich sind aber die Einwirkungen continentaler Kunst lebendiger, und es überraschen namentlich eine große Ausbildung des architektonischen Gefühles und eine sorgsame Colorirung in Deckfarben bei fein gebrochenen Tönen. Das Meisterwerk dieses Geschmackes ist das *Benedictionale* des heiligen Aethelwold, Bischofs von Winchester in den Jahren 963—984¹⁾, mit dreißig größeren Bildern, vor 970 von seinem Capellan *Godemannus* geschrieben. Auf die schön componirten Gruppen der Bekenner, heiligen Jungfrauen und Apostel zwischen kurzen Pfeilern mit breiten Blattwerkkapitellen und überhöhten Rundbögen oder steilen Giebeln folgen Bilder aus der evangelischen Geschichte, von denen unsere Abbildung (Fig 73) die Himmelfahrt wiedergibt, Heiligengestalten und legendarische Scenen, unter ihnen der Tod Marias. Nahe verwandt sind diesem Buche ein *Evangelarium* in Trinity College zu Cambridge (B. 10, 4) und das *Missale* in der Bibliothek zu Rouen, das von dem 1053 gestorbenen Erzbischof Robert von Canterbury in die Abtei Jumièges gestiftet wurde, aber schon viel früher, wahrscheinlich unter Aethelgar, der im Jahre 989 vom Bischofsitze zu Winchester auf den erzbischöflichen Stuhl von Canterbury kam, in New Minster zu Winchester geschrieben ward.²⁾ Dort also war eine besondere Schule heimisch, deren Leistungen die Höhe der damaligen englischen Malerei repräsentiren.

Benedictionale des Aethelwold.

Nach der Unterwerfung Englands durch Wilhelm den Eroberer (1066) endigt die eigenthümliche angelfächsische Kunst. Das Volk, das sie erzeugt hatte, war nicht mehr das gebietende, sondern das unterjochte; in den Kreisen des Adels und des Klerus war das normännische Element bestimmend, und künstlerisch beginnt nunmehr eine stärkere Hinneigung zur französischen Schule. Ornamentaler Reichthum und phantastische Initialen kommen dabei immer mehr in Aufnahme, die Technik ist eine sorgfältige Malerei in Deckfarben, die oft ungewöhnliche Kraft und Sättigung erreicht; nur die Zeichnung bleibt immer noch dürftig. Diese Eigenschaften besitzt der Jesaias-Commentar des heiligen Hieronymus zu Oxford³⁾, vom Ende des 12. Jahrhunderts, mit der Darstellung des Illuminators *Hugo* in Mönchstracht; auch zahlreiche Bücher aus dem Anfange des 13. Jahrhunderts sind noch im selben Stile gehalten: der Psalter des Robert de Lindsey, Abtes von Peterborough († 1222)⁴⁾, die dreibändige Bibel der Bibliothek Sainte-Geneviève zu Paris (A. L. 5), an deren Ende sich ein *Manerius von Canterbury* als Schreiber nennt, die zweibändige Bibel in der Nationalbibliothek daselbst⁵⁾. Die Canones, die hier dem Neuen Testamente vorausgehen, enthalten, was ungewöhnlich ist, biblische Scenen im Tympanon. Unter den phantastischen Initialen kommt auch ein P vor, das von einem springenden Kentauren getragen wird.

Normännische Eroberung.

1) Chatsworth, Bibliothek des Herzogs von Devonshire. — Ausser den farbigen Proben bei *H. N. Humphreys* und *Westwood* vollständige Publication von *John Gage* in der *Archaeologia* vol. XXIV.

2) Ausser bei *Westwood* Abb. in der *Archaeologia* XXIV, zu einem Aufsatze von *J. Gage*, S. 118.

3) Bodleian Library, 717.

4) London, Society of Antiquarians. — *H. Shaw*, the art of illuminating, p. 17.

5) Lal. 11534, 11535; früher Saint-Germain 19, 20.

E. Die Niederlande.

Deutsche,
französische
und angeli-
sächsischen
Einflüsse.

Die niederländischen Gebiete, größtentheils zum Herzogthume Lothringen und somit zum deutschen Reiche gehörig, zu einem kleineren Theile aber unter französischer Oberhoheit, sind bis zum Anfange des 13. Jahrhunderts künstlerisch wesentlich von Deutschland, stellenweise auch von Frankreich bestimmt. Zu Ende des 10. Jahrhunderts finden aber auch Einflüsse des angelsächsischen Geschmackes statt, wie in dem vom Grafen Dietrich dem Jüngeren von Holland und seiner Gemahlin Hildegart um 977 in die Abtei Egmond gestifteten Evangelarium der Bibliothek im Haag und in einem großen Pfalter zu Boulogne ¹⁾, der von dem Schreiber *Hericus* unter dem Abte Odbert (989—1008) in der Abtei Saint-Bertin bei Saint-Omer geschrieben wurde. Reiche Umrahmungen mit Geriemen, romanischen Pilastern und Bögen sowie silbernen Thieren umziehen die Ränder; die figürlichen Darstellungen, überwiegend Federzeichnungen mit wenig Colorirung auf farbigem Grunde, in Zeichnung und Gewandung dem angelsächsischen Stile verwandt, füllen meist die phantastischen Initialen.

Im 11. und 12. Jahrhundert ist hier aber der continentale romanische Stil mit starrer Gouachemalerei durchgedrungen, gewöhnlich in ziemlich derber Ausführung und mit kräftiger Geberdensprache, wie in dem Codex »Gregorii moralia in Job« zu Paris ²⁾, dessen Ursprung durch ein im Jahre 1217 hinzugefügtes Güterverzeichnis mit flandrischen Ortsnamen, wie Aloß, und Rechnungen nach Brüsseler oder flandrischen Pfunden nachgewiesen wird. Nur einige der Federzeichnungen aus der Hiobgeschichte sind ganz, andere theilweise colorirt. Bei schlechten Verhältnissen der Figuren, großen Händen und einförmigen Köpfen mit krummen Nasen erkennt man das Streben nach drastischer Handlung und lebhaftem Ausdruck der Affecte in der Schilderung von Schreck und Trauer wie vom dämonischen Eingreifen Satans. Auf höherer Stufe steht ein Missale aus der Abtei Stavelot im Sprengel von Lüttich (Brüssel, Bib. de Bourgogne, Nr. 2035) mit nur zwei Bildern, dem Gekreuzigten zwischen Maria und Johannes und dem Heilande in der Mandorla. Auch hier ist die Technik einfach, bloße Federzeichnung mit leichter, gelegentlicher Colorirung, aber die Compositionen bauen sich architektonisch streng auf und die Köpfe sind ausdrucksvoll, wie der des Mondes bei der Kreuzigung.

F. Deutschland nach Mitte des 11. Jahrhunderts.

Zeit des
Investitur-
streites.

Während in Deutschland neben den ausgezeichneteren Leistungen der Hofkunst immer noch eine Production von geringerem Durchschnittsmaße, die einfache Fortsetzung der im 10. Jahrhundert herrschenden Kunst, fortgedauert hatte, behauptet letztere etwa seit Mitte des 11. Jahrhunderts allein das Feld, als während der Minderjährigkeit Heinrichs IV. das Reich geschwächt und dann durch den Investiturstreit in seinen Grundlagen erschüttert worden war. Der verhängnisvolle Kampf zwischen Kaiserthum und Papstthum wurde in den

1) Bibl. municipale Nr. 26. — *Wright* F. S. Taf. 37—39. Pal. Soc. Taf. 97.

2) Bibl. nat. lat. 15675; Ende des 12. Jahrhunderts. — Abb. bei *Louandre*, arts somptuaires.

Ländern, die von ihm zunächst betroffen waren, auch für Cultur und Kunst empfindlich. Eine Wandlung des Stiles tritt zwar nicht ein, wohl aber eine Vergrößerung der Auffassung und Behandlung. Die älteren Vorbilder werden fort und fort benutzt, aber gerade bei den Anklängen an antike Motive zeigt sich künstlerische Unzulänglichkeit. Gestalten und Vorgänge werden der bisherigen Tradition gemäß aufgefaßt, die Typen sind dieselben geblieben, so wird Christus auch jetzt noch überwiegend bartlos dargestellt, aber das Formgefühl ist roher, die Gewandung dürtiger, die Ausführung mechanischer.

Die Zahl der Denkmäler aus der zweiten Hälfte des 11., der ersten des 12. Jahrhunderts ist außerordentlich groß, oft ist ihr Ursprung nachweisbar, und man findet die meisten deutschen Landschaften vertreten. Beispielsweise Westfalen durch ein Evangeliar aus Hardehausen¹⁾ und durch ein anderes aus dem Frauenstift Meschede mit der Aebtissin Hidda vor der heiligen Walburga²⁾. Ein stattliches Werk aus Köln sind die Briefe des heiligen Hieronymus, für Erzbischof Friedrich (1110—1131) geschrieben³⁾. Er thront auf dem ersten Blatte unter dem sitzenden Christus; die Apostel, Johannes der Täufer, Moses und in Eckmedaillons die Cardinaltugenden beleben den Rahmen. Der Pfalz gehört ein Evangeliarium aus Limburg an der Hardt an⁴⁾, in dem bei aller Schwäche der Zeichnung und spielenden Kleinlichkeit der Gewandung doch mitunter großartige Motive durchbrechen, wie in dem begeisterten Evangelisten Johannes mit emporgerichteten Händen. Wichtige Handschriften aus der deutschen Schweiz sind in den Bibliotheken zu St. Gallen, Einsiedeln, Engelberg zu finden⁵⁾. Der Pfalter des *Notker Labeo* in St. Gallen (Stiftbib. Cod. 21), mit trefflichen Initialen in Schwarz und Roth, zeigt in seinen zwei Zeichnungen, der Madonna mit dem Kinde und dem sitzenden David, eine Mischung von barbarischer Stumpfheit und schematischer Behandlung, die für diese Zeit besonders charakteristisch ist. David, die Füße auf zwei heraldischen Löwen, fällt durch die langzipflige, verständnislose Gewandung, die lahmen Motive, die häßlichen Züge auf, während dabei doch ein Streben nach Anschaulichkeit waltet, auf seiner Harfe sogar eine gesprungene

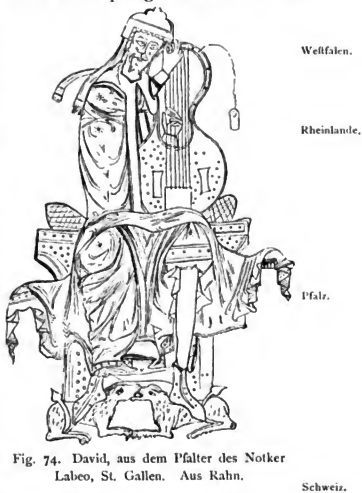

Fig. 74. David, aus dem Pfalter des Notker Labeo, St. Gallen. Aus Rahn.

1) Cassel, Bibl. MSS. theol. Fol. 59.

2) Darmstadt, Bibl. MSS. 1640.

3) Köln, Bibl. des Domcapitels Nr. 59.

4) Köln, Capitelbibliothek 218.

5) Rahn, Kunstgesch. d. Schweiz S. 294.

Schwaben. Saite zu sehen ist (Fig. 74). In diesen schwäbischen Landschaften bleibt die Malerei sogar noch im 12. Jahrhundert, selbst nach der Mitte desselben, auf einer ähnlichen Stufe, wie die Bibel des Abtes Frowin von Engelberg (1144—1178) ¹⁾ und ein Evangeliar aus Alspach im Oberelsaß ²⁾ darthun. Wichtige Handschriften aus Baiern bewahrt die Münchener Bibliothek: das vom Abte Ellinger von Tegernsee (1017—1056) geschriebene Evangelarium (lat. 18005), mit dem dann noch ein zweites, in den architektonischen Umrahmungen besonders reiches (lat. 828) nahe übereinstimmt; ein Evangeliar aus dem Kloster Niederaltaich bei Straubing (Cimel. 163), das durch strengere Form und sorgfältige Ausführung hervortritt, während ein zweites aus demselben Kloster (Cimel. 142) durch die übertrieben langen Verhältnisse bei kleinen Köpfen, den zähen, strichelnden Vortrag und die Abwesenheit von Gold erheblich zurücksteht. Durch außerordentlichen Bilderreichtum zeichnet sich ein Antiphonar aus dem Benediktinerkloster St. Peter in Salzburg aus (Stiftsbibliothek). Die Bilder wie die Initialen, in denen eine Fülle von Thiermotiven aber auch Figürliches auftaucht, sind theils in Federzeichnung auf farbigem Grunde, theils in Deckfarbe, und dann meist auf Goldgrund, ausgeführt; die Auffassung ist sehr schematisch, das Gefühl eng, unfrei und abwärts gezogen. Auf das Dedicationsbild, den thronenden Petrus zwischen den Heiligen Rupertus und Wolfgang nebst einer unteren Scene in kleinen Figuren, der Ueberreichung des Buches durch den Abt, folgen mannigfache biblische und legendarische Darstellungen. Der Gekreuzigte ist hier nackt und stark ausgebogen, unten, ihm zunächst, stehen die Kirche und die Synagoge, jene sein Blut in einem Kelche auffangend, diese ein Joch haltend. Die Bilder mögen wohl erst gegen Ende des 11. Jahrhunderts entstanden sein ³⁾.

Böhmen. Selbst in dem Grenzlande Böhmen hat der romanische Stil auf dieser Stufe ein so bedeutendes Werk hervorgebracht, wie das aus der St. Peter- und Paulskirche auf dem Wischehrad stammende Evangelistarium (Prag, Universitätsbibliothek). Der Charakter desselben entspricht ganz den deutschen Leistungen dieser Zeit, wie überhaupt Cultur und Kunst in Böhmen deutsch waren und namentlich im Klerus das deutsche Element herrschte. Dafs der Codex wirklich in Böhmen entstanden ist, geht daraus hervor, dafs gegen Ende der heilige Wenzel in einer Initialen dargestellt ist. Den Anfang macht ein Blatt mit den vier Evangelisten unter Rundbogenarkaden; die vier nächsten Seiten mit Brustbildern aus dem alten Testamente und zuletzt dem des Heilandes sind wie eine bemalte Felderdecke stilisirt. Dann folgen Moses vor dem Dornbusche, Aaron am Altar, ein reichgekleideter König vor einem romanischen Portale als Sinnbild der königlichen Abkunft Christi, die Wurzel Jesse (der Stammbaum Christi) und darauf 29 Bilder aus dem Neuen Testamente, meist in zwei oder drei Reihen auf einer Seite. Der bartlose Christusypus ist durchweg beibehalten, auch der heilige Wenzel, ferner Johannes der Täufer sind bartlos

1) Stiftsbibliothek daselbst Nr. I ¹/₃.

2) Stuttgart, öffent. Bibliothek Bibl. Fol. 71.

3) Dr. Karl Lind in den Mitth. der Cent. Comm. 1869, S. 167, mit 26 Tafeln. In der Ostertafel ist das Osterfest für das Jahr 1064, dann aber erst fortlaufend seit 1092 berechnet, und dieses Jahr wird ungefähr die Entstehung bezeichnen. Ueber die Verwerthung von Ostertafeln zur Datirung vgl. Ferd. Piper, Karls des Großen Kalendarium und Ostertafel. Berlin 1858.

Fig. 75. Abendmahl aus dem Wifchebrader Evangelistarium.

dargestellt. Beim Abendmahle (Fig. 75) sitzen der Heiland und die Apostel jenseits einer langen Tafel, nur Judas vorn, Johannes liegt wie ein Kind, auch kleiner, auf dem Schoße Christi. Hier ist recht anschaulich, wie die primitive Kunst bei der Darstellung einer Handlung nicht über das Nacheinander hinaus kommt. Christus und Judas tauchen gleichzeitig ihre Bissen in die Schüssel, Judas führt aber außerdem mit der anderen Hand noch einen Bissen, welcher den eben eingetauchten vorstellen soll, zum Munde, wobei ihm zugleich ein schwarzer Vogel, Sinnbild des Bösen, einfliegt. Bei einförmigen, herben Köpfen, derben Umrissen, gestricheltem Vortrage in den Schatten und kräftiger Ausführung in Deckfarben zeichnet sich dieses Werk namentlich durch die Strenge aller Motive aus. Häufig kehrt die Geberde der Feier mit erhobener ganzer Hand wieder. So verständnißlos auch das Nackte ist, überraschen doch bei dem auferstehenden Todten nach der Kreuzigung wenigstens die kühnen Intentionen. Ein reiches fränkisches Hofcostüm mit Bordüren, Edelsteinbesatz und Fibula am Mantel kehrt oft wieder, auch Maria oder die Engel sind häufig so, statt in der überlieferten antiken Tracht, dargestellt. Auch in der Pracht der Ornamentik gehört dieser Codex zu den reichsten der Zeit.¹⁾

Auffschwung,
12. Jahrh.

Erst um die Mitte des 12. Jahrhunderts, unter dem Hohenstaufenhause, trat dann ein neuer Aufschwung ein, der auf dem Gebiete der Architektur in den großen gewölbten Domen der Rheinlande gipfelte, aber auch den anderen Künsten zugute kam. Die Vorzüge der Malereien seit dieser Zeit sind zunächst negativer Art. Die Häßlichkeit und Roheit der früheren Arbeiten sind gemindert, die Verhältnisse sind nicht mehr so unsicher, die Extremitäten nicht mehr so ungeschickt, die Hände nicht so unförmig groß, die Füße nicht ganz so schwach. Der ausgebildete architektonische Sinn hat auch auf die Auffassung der menschlichen Gestalt gewirkt, die zwar immer noch schematisch, aber mit besserem Gefühle für Verhältnisse dargestellt wird. Die antiken Reminiscenzen, die noch vorgehalten hatten, verlieren sich jetzt vollends in den Motiven wie in den Aeußerlichkeiten des Costümes; aber das ist kein Nachtheil, da sie bisher mit immer größerer Verstandnißlosigkeit verwendet worden waren, und die entartete Classicität nur eine Schranke für die Phantasie gebildet hatte. Vor allem war aber bei ausgedehnter Praxis die Sicherheit der Hand in Zeichnung und Malerei gewachsen, und mit der Herrschaft über die Mittel war auch die Phantasie im Stande sich freier und selbständiger zu regen.

Hortus deliciarum der
Herrad von
Landsperg.

Eine der berühmtesten Bilderhandschriften aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, der Lustgarten (hortus deliciarum) der *Herrad von Landsperg*, Aebtissin des Klosters Hohenburg im Elfsaß, ist im Jahre 1870 durch den Brand der Straßburger Bibliothek während der Belagerung zu Grunde gegangen, aber man darf ihrer noch gedenken, da eine ausführliche Würdigung in der Kunstliteratur und theilweise auch Publicationen vorliegen.²⁾ Das Buch, in dem die Jahrzahlen 1159 und 1175 vorkamen, war ein Compendium alles Wissenswerthen aus religiösem wie profanem Gebiete, zusammengeestellt als ein Hand-

1) Abbild. bei *Wocel*, Mitth. d. Centr. C., V (1860) S. 10; Derf. Kalligraph. Denkmale aus Böhmen.

2) *Christian Moriz Engelhardt*: Herrad von Landsperg . . . und ihr Werk Hortus deliciarum, 1 Bd. 8°. 1 Atlas mit 12 Taf. Fol. Stuttgart u. Tübingen 1818.

buch für den Unterricht der weiblichen Jugend im Kloster. Ob und wie weit die Verfasserin *Herrad* an der Illumination theil hatte, ist nicht festzustellen; wenn nicht ihrer Hand, so war dieselbe doch ihrer Anweisung und Vorschrift zu danken. Hier kamen großartige repräsentirende Darstellungen in monumentalem Stile vor, wie die Philosophie im Kranze der freien Künste, erzählende Bilder aus dem alten Testamente, den Evangelien und der Apostelgeschichte, großartige Schilderungen der letzten Dinge, Allegorien wie die Kämpfe zwischen Tugenden und Laster und die Himmelsleiter, auf der alle Emporklimmenden durch Versuchungen zu Falle kommen, und nur die christliche Liebe zum Ziele gelangt. Motive aus dem Alterthume kamen gelegentlich noch vor, wie Ulysses mit den Sirenen als Sinnbild der Verführung; ebenso die alten Personifikationen, wie Sonne und Mond als Gottheiten auf ihrem Wagen oder wie die Kirche und die Synagoge bei der Kreuzigung, diesmal beide beritten, jene auf einem Thiere mit vier Köpfen, den Sinnbildern der Evangelisten, diese auf einem Esel.¹⁾ Das Werk bildete eine unerschöpfliche Fundgrube für die mannigfaltigsten Gegenstände, die damals im Bereiche des Bewußtseins lagen. Dieselben waren keine neuen Erfindungen, vielmehr in der Tradition der abendländischen wie der byzantinischen Kunst längst festgestellt, aber die Naivetät und Frische der Behandlung waren in diesem Codex besonders anziehend. Tracht, Sitte und Lebensweise der Zeit traten in Kriegsbildern, Tafelscenen und sonst zu Tage. Bei der Ausführlichkeit der Erzählung fand sich öfter Raum für lebendige Motive aus dem alltäglichen Leben, unter denen die originelle Gruppe des Marionettenspiels zu der Stelle »alles ist eitel« hervorzuheben ist. Die Behandlung war nur eine dilettantische bei keineswegs fehlerfreier Zeichnung und lebhafter aber nicht allzu feiner Colorirung in Deckfarben. Aber trotz ausdrucksloser Köpfe, unsicherer Gewandbehandlung und manchmal ungeschickter Bewegungen erhob sich oft die Darstellung zu höherem Schwung wie bei der einherfahrenden Superbia (Fig. 76). Phantasie und künstlerische Intentionen kündigten sich überall an.

Zu den besten Leistungen der gleichen Zeit gehört ein Evangelistarium aus Bruchsal mit 17 Bildern in der Bibliothek zu Karlsruhe. Eigenthümlich ist die Verkündigung, bei der Maria spinnend da sitzt und sich nach rückwärts zu dem nahenden Engel umwendet (Fig. 77). Großartig ist Ezechiels Vision vom Einzug des Herrn durch das Ostthor. Bei dem Gekreuzigten ist auch hier das stark Ausgebogene des Körpers bemerkbar, das vermuthlich von der byzantinischen Darstellung herübergenommen wurde. Beim Abendmahle ist aus perspectivischer Unfähigkeit Judas, der den Bissen empfängt, auf dem Tische selbst, kleiner und fast schwebend, angebracht. Die Maria und der Engel am Grabe zeigen dasselbe ältere und edle Compositionsmotiv, das wir bei dem Soester Tafelbilde finden werden. Die Gestalten sind plastisch bei edler Geberdensprache, die Köpfe typisch, gegen unten breit, die Behandlung ist meist fein und sorgfältig, im Faltenwurf mitunter schon fast zu zierlich, die kräftig vorgetragene Färbung ist nicht sehr lebhaft, Gold und Grün eine Farbe, für welche die deutsche Malerei des Mittelalters besondere Vorliebe hegt, dominieren. Ebenda werden ein Lectionarium und ein Pfalterium aus St. Peter im

Evangelistarium
aus Bruchsal.

1) Abb. bei *Cahier u. Martin*, monographie de la cathédrale de Bourges, Paris 1841—1844. Fol.

Hand-
schriften aus
St. Peter
im Schwarz-
walde.

Salzburger
Codices.

Schwarzwalde ¹⁾ bewahrt, die dem vorigen Denkmale nicht gleichstehen, aber sich namentlich durch die Initialen mit figürlichen Darstellungen auszeichnen. Das Pfalterium enthält auch auf der Innenseite des Buchdeckels Heiligengestalten in gleichzeitiger Malerei. Hervorragende Leistungen aus Baiern sind zwei Folioabände aus dem Kloster des heiligen Ehrentrud zu Salzburg in der Münchener Bibliothek (lat. 15902, 15903), von denen der erste Gebete, der andere Evangelien-Abschnitte zum Gebrauche bei der Messe enthält. Jener weist ein Calendarium mit zierlichen Darstellungen der Thierkreiszeichen, ein feierliches Bild des Heilandes zwischen Petrus und Paulus und viele religiöse

Fig. 76. Superbia.

Aus dem Lustgarten der Herrad von Landsparg. Nach Engelhardt.

Scenen in den goldenen Initialen mit farbigem Ornamente und gemusterten Gründen auf. Dieser enthält eine Fülle biblischer und legendarischer Darstellungen, die in dem 104 Blatt starken Codex oft Seite für Seite bedecken. Mag auch bei einer Madonna im ersten Bande die Inschrift «Sca. Theotokos» vorkommen, so ist doch von byzantinischen Reminiscenzen kaum die Rede, aber der Stil ist trotz einiger Derbheit der Ausführung streng, die Auffassung oft eigenthümlich. In der kräftigen Färbung ist auch hier die besondere Anwendung von Grün bemerkenswerth.

Sächsisches
Schule.

Am sichtbarsten ist der künstlerische Aufschwung in der Zeit Friedrichs

1) St. Peter Nr. 7 und Nr. 244.

Barbarossa in Sachsen, und keine Leistung zeigt denselben vielleicht in höherem Grade als das für Herzog Heinrich den Löwen geschriebene Evangeliarium im Besitze des Herzogs von Cumberland, geschrieben von dem Mönche *Heriman* im Kloster Helmershausen an der Diemel, dem muthmaßlich auch der fogenannte Theophilus angehört hat.¹⁾ Dieser Codex ist keine Dilettantenarbeit,

Evangelia-
rium
Heinrichs
des Löwen.

Fig. 77. Verkündigung. Aus dem Bruchfaler Evangelistarium.

wie der hortus deliciarum, sondern das Product einer bewußten und ausgebildeten künstlerischen Kraft. Die Säulen der Canones werden von kriechenden und kauern den Gestalten getragen, im Tympanon befinden sich mitunter figür-

¹⁾ Vgl. oben S. 242. Ausführliches über die von König Georg von Hannover aus der Bibliothek des Metropolitancapitels zu Prag erworbene Handschrift bei *Ambros*, der Dom zu Prag, 1858, S. 293. Dazu *F. Culemann* in der Neuen hannover. Zeitung 1861, Nr. 222, 224.

liche Darstellungen, die Krönungen an den Seiten jedes Bogens werden durch symmetrische Vögel oder noch häufiger durch Allegorien der Tugenden, als Frauengestalten oder Figuren in ritterlicher Rüstung, gebildet; manchmal besaßen dieselben die Laster; so sichtet der Glaube, eine heroische, fast nackte Gestalt, das Heidenthum nieder. Hierauf folgt ein Widmungsblatt, oben die feierliche Madonna mit dem Kinde zwischen Johannes dem Täufer und Bartholomäus, unten die Schutzheiligen von Braunschweig, Blasius und Aegidius, welche Herzog Heinrich und seine Gemahlin Mathilde bei der Hand führen. Vor jedem Evangelium befinden sich zunächst mehrere Seiten mit Bildern aus dem Neuen Testamente, meist je zweien, in reichen Umrahmungen mit Eckmedaillons, die gewöhnlich Personen des Alten Testaments oder Symbole, wie Pelikan und Phönix bei der Grablegung und den Marien am Grabe, enthalten. Dann folgt der Evangelist mit seinem Symbol, meist in ausdrucksvoller Gruppierung; so kniet der Engel, fast nackt, vor dem Matthäus und reicht ihm das Buch dar. Den Anfang des Textes bilden stets mehrere Seiten mit verzierter Schrift, prächtiger Farbe und schönen Initialen. Bei der Kreuzigung stehen auch hier Kirche und Synagoge unmittelbar neben dem Kreuze. Das drittletzte Bild, vor dem Johannesevangelium, zeigt, inmitten ihrer Vorfahren, Heinrich und Mathilde, welche die Kronen des Lebens empfangen; in der oberen Abtheilung Christus in der Glorie zwischen Engeln und Heiligen. Auf dem nächsten Blatte erscheint der Heiland in der Mandorla zwischen den Evangelistenymbolen und sechs Kreisen mit Darstellungen der Schöpfungstage. Die Momente sind gut gewählt, die Compositionen selbständig, und bei größerer Figurenzahl klar. Da sie nie in die Tiefe gehen, sondern die Gestalten meist in einer Fläche stehen, fallen die perspectivischen Mängel nicht auf. Die schlanken, maßvoll bewegten, doch niemals steifen Figuren sind sogar im Nackten ungewöhnlich gut, nur die Füße erscheinen schwächer; die Gewandung ist einfach und edel, die Köpfe sind von glücklicher Bildung, wenn auch ganz typisch. Die modellirende Gouachemalerei zeigt vollendete Gleichmäßigkeit und fette Kraft.

Evangelia-
rium
Braun-
schweig.

Vergleich
mit der
Plastik.

Daß dieser Codex in jenen Gegenden nicht vereinzelt da stand, wenn er auch der schönste erhaltene ist, beweist ein Evangeliarium mit den Evangelisten und einzelnen biblischen Bildern aus dem Braunschweiger Dome, jetzt im Museum daselbst. Wenn wir erwägen, welchen Aufschwung die monumentale Plastik damals in Sachsen nahm, werden uns auch solche Leistungen der Malerei nicht überraschen. Freilich stehen die Werke der damaligen Sculptur immer noch auf einer relativ höheren Stufe als diejenigen der Malerei. Es gehört eine weit größere Abstraction dazu, das Bild eines Gegenstandes in die Fläche zu übertragen, als ihn plastisch nachzuahmen. Von einem Bildhauer und einem Maler des Mittelalters, die an Talent und Ausbildung auf gleicher Stufe stehen, wird der erstere stets verhältnißmäßig Besseres zu leisten im Stande sein. Die Schwächen des Formgefühls und der Kenntniß des Körpers sind bei beiden in gleicher Weise empfindlich, aber bei dem Maler tritt noch der Mangel der befonderen Kenntnisse, die sein Fach verlangt, namentlich der Perspective, hinzu.

Freier Stil
seit Ende des
12. Jahrh.

Eine weitere Stufe bezeichnen dann die Handschriften aus dem Schluß des 12. und den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts, für deren Stil der

Pfalter des Landgrafen Hermann von Thüringen († 1216) zu Stuttgart¹⁾ ein charakteristisches Beispiel ist. Der Ursprung des Buches ist dadurch festgestellt, daß Landgraf Hermann, der Fürst, an dessen Hof auf der Wartburg die Sage den berühmten Sängerkrieg verlegt, seine zweite Gemahlin Sophie von Baiern, sowie die Königspaar von Ungarn und Böhmen als Brustbilder über der Litanei gegen Ende erscheinen, und daß auch Hermanns Name im Texte

Pfalter des
Landgrafen
Hermann.
Stuttgart.

Fig. 78. Calender aus dem Pfalter des Landgrafen Hermann. Stuttgart.

von Gebeten wiederkehrt. Das Calendarium vorn, in zwei Arcaden zerlegt, links mit dem Texte, rechts mit einem drastisch genrehaften Monatsbilde im Tympanon und einer grösseren Apostelfigur, läßt die neue Wandlung des Geschmacks deutlich erkennen (Fig. 78). Zu dem schlanken Verhältnisse der

¹⁾ Königl. Privatbibliothek Nr. 412. Einige Holzschritte, z. B. die Kreuzigung, bei Kugler, Kl. Schriften I. S. 69 f.

Gestalten kommt der fließende Zug der Haltung, eine leise, weichere Neigung des Hauptes, eine freiere, nach Anmuth strebende Bewegung der Glieder, durch welche die ehemalige Strenge und Feierlichkeit aufgehoben ist, endlich eine gewisse Scharfbrüchigkeit der gut gezeichneten Gewandung, entsprechend jener Neigung zum Schärferen, Eckigen an Stelle der rundlichen Formen, welche nun den ganzen Geschmack der Epoche umzugestalten begann, einen neuen Baustil, den gothischen, durchdrang und alle Aeußerungen des Formenfinnes, auch die Schrift beeinflusste. Bei der Kreuzigung mit dem stark ausgebogenen Christuskörper ist der Ausdruck des Schmerzes in Johannes schon von eigenthümlicher Weichheit, bei dem jüngsten Gerichte sind das sanfte Flehen Maria's, die hier grün gekleidet ist, die freudigen Geberden der Seligen ausdrucksvoll. Die Darstellung von Abrahams Schofse am Ende des Buches mit lieblichen Nebenfiguren, die Blumen und Früchte darreichen, ist besonders anziehend. Die sichtliche Hinneigung zu einem freieren Stile wie die gleichmäßige Sorgfalt der Ausführung begründen die hervorragende Bedeutung dieses Werkes. Aber in einer Zeit, in der Poesie und ritterliche Sitte in Deutschland schon stark von französischer Einwirkung überfluthet waren, hatte die Malerei sich doch ihren vaterländischen Charakter bewahrt und brachte in diesem noch immer Schöpfungen hervor, denen kein gleichzeitiges französisches Product sich an die Seite setzen ließe.

Ein verwandtes Gebetbuch desselben Fürsten besitzt das Capitelsarchiv Cividale zu Cividale im Friaul; zweimal sind hier der Landgraf Hermann und Sophie dargestellt, das einmal vor der Dreifaltigkeit knieend mit dem Modell der Kirche zu Reinhardsbrunn¹⁾. Diesen Handschriften sind dann als andere hervorragende Schöpfungen des spätesten romanischen Stiles ein Pfalterium deutschen Ursprungs in Paris²⁾ zwei bilderreiche Pfalterien in Hamburg (Stadt- bibl. Nr. 85) und zu Bamberg (Bibl. Nr. 232) sowie ein aus Mainz stammendes Evangeliarium in Aichaffenburg (Kgl. Bibliothek. Merkel Nr. 3) anzureihen.

In den Codices dieser Stufe verdient dann aber namentlich noch die Ornamentik der Initialen eine besondere Beachtung. In diesem wesentlich kalligraphischen Theile der Miniaturmalerei hatte die romanische Periode sich bisher immer noch ganz in den Bahnen des karolingischen Stiles bewegt und dessen Phantasiespiele mit Geriemel, Blattwerk und Thiermotiven fortgesetzt, sie höchstens leise umgebildet. Jetzt beginnt das, was nebenfächlich war, Blattwerk und Figürliches, den Ton anzugeben, mitunter die Bänder, das Flechtwerk, die Linienspiele vollständig aufzuzehren. In dem erwähnten Pfalter in Paris (lat. 17961) kommt unter mehreren großen Initialen in Blau, Grün, Silber u. s. w. auf Goldgrund jenes S vor (Fig. 79), in welchem der Körper des Buchstabens selbst aus einem geflügelten Drachen besteht, und charaktervoll stilisiertes Blattwerk, seinem Rachen und seinem Schweif entquellend, die Füllungen bildet. Ein ganz ähnliches S, nur um eine männliche Gestalt bereichert, die mit dem Speer in den Rachen des Ungethümes stößt, sehen wir in dem Stuttgarter Pfalter des Landgrafen Hermann.³⁾ Hier sind auch alle anderen Ini-

1) Jahrbuch der k. k. Centralkommission II. S. 300, mit Holzschnitt.

2) Bibl. nat. lat. 17961. — *Labarte* Taf. 91.

3) Abbild. Kugler a. a. O.

tialen meisterhaft, so gleich das erste große B mit vorzüglich durchgebildetem Akanthusblattwerk, in das sich kleine Thierfiguren, Löwen, Vögel, mischen, während in den Ecken für verschiedene Drôleries, Pflüger bei ihrer Arbeit, Kämpfe

Fig. 79. Initial aus einem Pfalter in Paris. Nach Labarte.

mit Ungeheuern, zugleich aber auch für den harfenspielenden David Raum bleibt. Im Gebetbuche zu Cividale zeichnen sich zwei Initialien mit ritterlichen Kämpfen aus. Nur Initialen in verwandtem Stile ohne sonstige Bilder enthalten des Augustinus Buch de Trinitate, im Kloster Engelberg in der Schweiz

Mater
verborum,
Prag.

unter den Aebten Berchtold († 1197) und Heinrich I. († 1223) geschrieben,¹⁾ und die *Mater verborum* im Böhmisches Museum zu Prag, eine Abschrift des von Abt Salomo von St. Gallen hervorgerufenen *Univerfallexicons*. Hier enthalten einige Initialen auch biblische Motive, zum Beispiel den Gekreuzigten, dessen Leib wieder stark ausgebogen und hier feltfamerweise mit einem Netze anstatt des Lendentuches umschlungen ist, dann auch Betende, besonders Mönche des unbekannten Klosters, aus welchem der Codex hervorgegangen,

Fig. 80. Initialen aus der *Mater verborum* in Prag.
Nach Wocel.

in Verehrung einer heiligen Figur, etwa der Madonna.²⁾ Aber andere Initialen werden, wie diejenigen in dem Engelberger Codex, durch reines Phantasiespiel gefüllt; so das Y mit der trauenspülenden nackten Figur in schwungvoller Bewegung und dem hockenden, naschenden Affen (Fig. 80) und das große A, das vor dem Anfang eine ganze Seite füllt, ein Prachtstück phantastischer Ornamentik, bei der sich Flechtwerk und Blattwerk verbinden, während die launigsten Einfälle überall auftauchen, Drachen den Stengeln entsprossen und wieder in sie verlaufen, seltsame Köpfe, eine Eule, die von zwei Affen gekrönt wird, ein vergnügter Geigenspieler, ihr Plätzchen finden, und zwei geistliche Herren seitwärts von dem Buchstaben stehen.³⁾

Neben der stärkeren Ausbildung des romanischen Blattwerkes, unter Einfluss der damaligen architektonischen Ornamentik, ist hier überall die Fülle phantastischer Motive, der Thier- und Menschengestalten, Fabelwesen, feltfamen Mischformen, merk-

1) Stiftsbibliothek dafelbst Cod. I, I/II. — *Rahn*, a. a. S. 310.

2) Auf den Schriftbändern der zwei Mönche vor der Madonna im zweiten P waren die tschechischen Namen eines Schreibers *Vaccradus* und eines Illuminators *Miroslaus* nebst der Jahrzahl 1102, später als 1202 gedeutet, von Hanka gefälscht worden. Vgl. *Woltmann* im II. Bande des *Repertoriums für Kunstwissenschaft*. Heft 1, Stuttgart 1877, und *Patara* und *Baum* in der Zeitschrift des böhm. Museums (*časopis musea království českého*) 1877, I u. II. Da auch die böhmischen Glossen im Texte meist gefälscht sind, fallen die früheren Gründe für die Entstehung des Codex in Böhmen fort.

3) Abb. bei v. *Quast* und *Otte*, Zeitschrift für chrstl. Arch. u. Kunst, II. Taf. 11 und in der tschechischen Zeitschrift *Památky archeologické a městpisné*. Bd. I. — Die Umschrift *Siwa*, welche dem vordersten Kopfe eine slavisch-mythologische Bedeutung geben wollte, ist gleichfalls Fälschung. Holzschnitte einiger anderen Miniaturen des Codex in den *Mith.* der Centr.-Comm. V., 1860, S. 33, zu einem Aufsatze von *Wocel*.

würdig. Gaukelszenen und Kampfszenen kommen vor, das Traumhafte, Abenteuerliche, ja Dämonische wird hervorgefucht, und dem Ueberschufs an Erfindung und Laune gefellt sich die formelle Geschicklichkeit, die gar oft gewaltfame Stellungen anwendet, aber alle Motive mit kühner Sicherheit ergreift, sogar das Nackte zu behandeln weifs und bewundernswerthen Linienführung sowie grofsartige Geschlossenheit der Composition erreicht.

Dergleichen phantastische Darstellungen kommen auch im architektonischen Ornamente des romanischen Stiles, in Säulencapiteln, Friesen, Portalumrahmungen vor, und es hat die neueren Forscher der mittelalterlichen Kunst oft gereizt, einer symbolischen Bedeutung in ihnen nachzuspüren, entweder Reminiscenzen aus der nordischen Mythe oder Aeusserungen religiöser Mystik in ihnen zu sehen. Aber schon der Umstand, dafs der formelle Ursprung solcher Thierfiguren und Fabelwesen im architektonischen Ornamente nachgewiesen ist, indem die orientalischen Teppiche, im Abendlande immer eine gangbare Waare, ihre unverkennbaren Muster enthalten,¹⁾ steht anderen Interpretationen entgegen. Dazu kommt jene bekannte Briefstelle des heiligen Bernhard, der gegen die phantastische Ornamentik der Kreuzgänge mit Ungeheuern, fabelhaften Bestien, Halbmenschen, Kampfszenen eifert, durch welche der Betrachtende von der religiösen Beschaulichkeit abgelenkt werden müsse. Das reicht hin um darzuthun, dafs sie nicht zunächst in symbolischer Absicht geschaffen wurden, wenn auch vielleicht die Phantasie des Volkes nachträglich in solche schon bestehende Formspielereien eine Deutung hineinzulegen suchte. Damals wurden die Handschriften der Bestiarien, des Physiologus, immer beliebter, welche verschiedene wirkliche und fabelhafte Thiere aufzählen und abbilden, von ihren Eigenschaften berichten und in diesen Anspielungen auf christliche Heilswahrheiten suchen;²⁾ diese Fabelliteratur gewann einen grofsen Einflufs und rief dann auch wirklich Bildwerke, die von solcher Auffassung getränkt waren, hervor.

Doch in den Verzierungen der Handschriften hat diese mystische Auffassung weit weniger Boden als in der architektonischen Decoration. Der Phoenix, der Pelican, wie wir sie im Evangeliarium Heinrichs des Löwen gefunden, sind zwar Motive aus dem Physiologus, aber derartiges tritt nur vereinzelt auf. Bei den phantastischen Initialen nach einem besonderen Sinne zu suchen, etwa den Drachen beim Pfalme »Salvum me fac« als Verkörperung einer drohenden dämonischen Macht aufzufassen, würde zu weit gehen. Gerade diese kalligraphische Ornamentik ist ein freies Spiel der Einbildungskraft, das durch die Keckheit und Laune, mit der es ernste Darstellungen umrankt und unmittelbar neben der feierlichen Kirchlichkeit durchbricht, der mittelalterlichen Kunst einen besonderen Reiz verleiht.

Wir haben jetzt solche Handschriften berücksichtigt, deren Bilder sorgfältig in Gouachemalerei auf goldenem oder farbigem Grunde ausgeführt sind

Zeichnende
Darstellung.

1) A. Springer, Ikonographische Studien, Mittheilungen d. k. k. Centr.-Comm. V. (1860.) S. 67.

2) G. Heider, Physiologus, nach einer Handschrift des XI. Jahrhunderts, Archiv f. Kunde österrreichischer Geschichtsquellen, V, S. 541. Eine durch Alter und Kunstwerth besonders wichtige Handschrift des Bestiaire, nach Waagen französisch um 1200, im Ashmolean Museum zu Oxford. Andere Handschriften zu Brüssel und Paris, verworhet bei Cahier und Martin, mélanges d'archéologie, II, mit Abbildungen; vgl. auch Cahier, nouv. mélanges, cur. mystérieuses.

und deren ornamentaler Reichthum alles aufbietet, was die Zeit vermag. Aber ebenso wie auf früheren Stufen bleiben noch in der Blütezeit des romanischen Stiles, seit Mitte des 12. Jahrhunderts auch solche Codices beachtenswerth, die mit bloßen Federzeichnungen in Schwarz und Roth, stellenweise in flüchtiger, dünner Colorirung ausgestattet sind. Wenn auch oft recht dilettantisch, sind sie dennoch als leichte Improvisationen voll kecker, bewegter Züge besonders merkwürdig. Gerade das südliche Deutschland war in solchen Leistungen productiv. Dahin gehören zunächst die Handschriften aus dem Kloster Zwifalten am Fusse der schwäbischen Alp, in der öffentlichen Bibliothek zu Stuttgart, unter denen nur ein Brevier (Brev. 4. Nr. 125) in Deckfarben ausgeführt ist. Ein dreibändiges Passionale, ¹⁾ unter Abt Conrad (1169–1193) geschrieben, enthält wild-phantaftische Initialen in Federzeichnung und zahlreiche grössere und kleinere Darstellungen, bei denen gelegentlich etwas Farbe angewendet ist. Auffallend ist hier aber das monumentale Stilgefühl, verbunden mit der Fähigkeit, architektonische Ansichten gut wiederzugeben. Ersteres nimmt man dann auch in den schwarzen und rothen Federzeichnungen des Chronicon Zwifaltense (Hist. Fol. 415) wahr. So stellt ein grosses Blatt die Schöpfung dar, Gott thront im Centrum, ihn umgibt ein Ring, den sechs Medaillons mit den Schöpfungstagen schmücken. Ringsum find der Sturz der bösen Engel, Michael als Sieger über den Drachen, der über den Rahmen hinausreicht, und unten der Höllenrachen sowie Sündenfall und Vertreibung aus dem Paradiese zu sehen. Die nächste Seite enthält die sonst bei Fußboden-Mosaiken beliebte Figur des Jahres, umgeben von Thierkreiszeichen und Darstellungen der Monate, der Jahreszeiten, der Winde. Unter den späteren legendarischen Bildern fällt namentlich der riesige löwenköpfige Christophorus auf, der zwei Thürme, aus welchen Menschen ihn anstauen, überragt und seine Füße gerade durch zwei Thore schieben kann.

Codices aus
Zwifalten.

Legende der
heil. Lucia,
Metz.

Dafs auch in dieser Technik ein reiner Stil und eine sorgfältige Ausführung möglich waren, zeigt die Legende der heiligen Lucia in Prosa und in alkäischen Strophen, verfaßt von Sigebert von Gembloux, der in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts Scholaster im St. Vincenzkloster zu Metz war, und geschrieben gegen Ende des 12. Jahrhunderts in demselben Kloster (Berlin, Kupferstichcabinet, MSS. 52). Aufser Scenen aus der Legende der Lucia enthält das Buch die Darstellungen der klugen und der thörichten Jungfrauen auf zwei verschiedenen Seiten, über jeder Gruppe den Bräutigam in der Herrlichkeit, neben der zweiten Scene den knieenden Schreiber Bruder *Rodulfus*. Edle symmetrische Composition vereinigt sich hier mit Bewegungen voll Mafs und Ausdruck (Fig. 81).

Wernher von
Tegernsee.

Eneid.

Erst aus dem Anfange des 13. Jahrhunderts rühren zwei berühmte Handschriften mit deutschen Dichtungen in der Berliner Bibliothek her, des Pfaffen Wernher von Tegernsee »Liet von der Maget«, mit vielfach alterthümlich strengen, oft aber zugleich gezierten, in Extremitäten und Gewandung verführerischen Zeichnungen, aus denen aber oft Selbständigkeit der Auffassung und sogar anmuthige Empfindung reden, dann die Eneid des Heinrich von Veldeke (Ms. Germ. Fol. Nr. 282), deren Umriss-Darstellungen von Liebes-

1) Bibl. Fol. 56–58. — Proben bei *Kugler*, kl. Schriften, S. 56 ff.

200 14 4

Fig. 81. Kluge Jungfrauen. Aus einer Handschrift aus Metz.

szenen, Kämpfen, Ritterleben trotz manchen Ungeschickes ein dreistes Zugreifen, ein Streben nach Anschaulichkeit und eine überraschende Geberdensprache zeigen.¹⁾ Eine Ausschmückung profaner Dichtungen in folchem Stile wurde jetzt immer häufiger.

Ein höchst productiver Schreiber, der seine Bücher offenbar selbst illustrierte, war der Mönch *Konrad* in dem bairischen Kloster Scheiern, dessen Codices in der Münchener Bibliothek wiederholt seinen Namen und gelegentlich sogar seine bildliche Darstellung enthalten.²⁾ Er war unter Abt Konrad (1206—1216), aber auch noch lange nachher unter dessen Nachfolger Heinrich als Schreiber, Illuminator und Goldschmied thätig; in seiner *Mater Verborum* kommt die Jahrzahl 1241 vor. Konrad arbeitete keck darauf los, meist in großem Maßstabe, und pflegte seine dilettantischen Federzeichnungen nur leicht zu coloriren, aber er zeigte sich einerseits im Besitze der überkommenen Typen und ist andererseits eigener glücklicher Einfälle fähig. Das wichtigste Buch, ein ganz großes *Liber matutinalis*³⁾ (Lat. 17400) enthält feierliche Compositionen: den Drachen und das apokalyptische Weib, die Kreuzigung, den Sieg über die Ketzerei, dann aber zwei Bildercyklen zu populären Legenden nicht eben streng kirchlichen Charakters, die dann auch in den französischen «*Miracles de la vierge*» wiederzukehren pflegen: Die Geschichte von der strengen Aebtissin, die doch selbst dem Verführer unterliegt, aber vor der Schande durch die Hilfe der Madonna bewahrt wird, welche ihre Engel zur Entbindung und zur Unterbringung des Kindes sendet; dann die Legende von Theophilus, der sich wegen einer Zurücksetzung durch den Bischof dem Juden überantwortet und dem Antichrist ergibt, aber mit dem Teufel in Conflict geräth, weil er von der Wohlthätigkeit nicht lassen kann, und schließlic seine Verschreibung an den Bösen durch die Mutter Gottes zurückerhält und ein seliges Ende findet. Für solche Erzählungen gab es keine älteren Muster, und so fand denn Konrad in breiter, anschaulicher, oft unfreiwillig launiger Darstellung höchst naiv seinen Weg. Merkwürdig sind auch die *Historia Scholastica* des Petrus Comestor (lat. 17405) und die *Mater verborum* (lat. 17403), erstere mit Allegorien der freien Künste, letztere mit einer Darstellung der geistlichen und der weltlichen Musik, denen in besonderen Umrahmungen Gestalten und Gruppen wie Pythagoras, der harfenspielende David, Boëthius und Guido von Arezzo gefellt sind, dann Allegorien von Tugenden und Lastern, die durch Beispiele aus dem Alten Testament wie aus dem Heidenthum erläutert werden, also die Cupiditas durch Crösus vor Cyrus, Jesabel, Haman am Galgen u. s. w. Bei repräsentirenden Gruppen nehmen die länglichen Gestalten mit engem Gefalte in diesen beiden späteren Handschriften oft einen starr-feierlichen Stil an; eine ganz große, symmetrisch mit dem Kinde thronende Madonna in der *Mater verborum* erinnert an die hieratistische Auffassung in den älteren französischen Glasgemälden, von denen später die Rede ist. Dabei war Konrad von Scheiern

1) Beide Werke bei *Kugler* a. a. O. von S. 12 an, mit Abbildungen.

2) Proben in Holzschnitt bei *Kugler*, Kl. Schr. I, 84, und *Sighart*, Gefch. d. bild. Künste in Bayern S. 274. — Ueber *Konrad* vgl. Mon. Germ. SS. XVII, S. 613 ff.

3) So wird es genannt, mit dem bezeichnenden Zusatz „*magnus et plenus*“, in der Notiz „*De codicibus a Chounrado Schirensi exaratis*“ Mon. Germ. a. a. O. Die jetzt übliche Bezeichnung „*Evangeliarium et lectionarium*“ ist unrichtig und bezieht sich am angeführten Orte auf ein anderes Buch.

aber ein Schnellmaler, die Handwerksmäßigkeit, die seit Mitte des 13. Jahrhunderts in der deutschen Miniaturalerei einriß, ist schon bei ihm ausgesprochen. Er war sich dessen selbst bewußt, entschuldigte sich in Versen und führte als Milderungsgrund an, daß er Alles allein gemacht und keinen Lohn bekommen ¹⁾.

Noch immer war die Miniaturalerei wesentlich eine klösterliche Technik Schreiber
und
Illuminator. ebenso wie die Schreibkunst, an welche sie sich angeschlossen, aber bei der größeren

Fig. 82. Schreiber und Illuminator. Aus einer Handschrift zu Prag.

Ausbildung der Malerei konnte diese nicht mehr, wie früher, eine Arbeit des Schreibers selbst sein, sondern es trat jetzt in der Regel eine Theilung der

1)

Supplicat hic si quid minus apte forte rescripsit,
Huic ignoscatur super hoc veniamque precatur,
Namque laboravit solus foliumque patravit,
Et qua dignus erat scribens mercede carebat.

Arbeit ein. In dem Necrologium aus Zwifalten ¹⁾ stehen unter zwei Arcaden der Maler *Wernher* und der Schreiber *Reinhard* von Munderkingen, der 1232 als Abt starb. Noch bezeichnender für das Verhältniß des Schreibers zum Illuminator, die Unterordnung der Letzteren und ihre Thätigkeit in gemeinsamer Werkstatt ist eine Federzeichnung am Schlusse einer Handschrift in der Bibliothek des Metropolitancapitels zu Prag. (Fig. 82.) Es ist ein offenbar um 1200 in einem deutschen Kloster geschriebener Codex des Augustinus de civitate Dei. Am Schlusse des Textes sehen wir einen Mönch *Hildebertus* am Schreibpulte, der sich umwendet um nach einer Maus zu werfen, welche auf seinem Speisetische nascht. In seinem Buche steht der Fluch: „Verdammte Maus, du machst mich gar zu oft böse, daß dich Gott verderbe!“ ²⁾ Ihm zu Füßen sitzt ein junger Mensch, *Everwinus*, der ein Ornament zeichnet. Es ist ein interessantes bildliches Seitenstück zu den launigen Schlufszeilen, welche die Schreiber oft an das Ende ihrer Arbeit gesetzt haben.

1) Stuttgart, öff. Bib. hist. fol. 420.

2) Pessime mus sepius me provocas ad iram ut te deus perdat.

ZWEITER ABSCHNITT.

Mosaik, textile Kunst, Wand- und Tafelmalerei.

Die Kunst der Mosaik wurde im Norden niemals recht heimisch; sie kam während der Periode des romanischen Stiles hier nur vereinzelt und zwar nur als Fußbodenmosaik vor. Diese Technik hatte namentlich Bischof *Bernward* von Hildesheim eingeführt, obwohl er selbst nie eine Unterweisung in ihr empfangen¹⁾, sondern offenbar nur die italienischen Muster studirt hatte. Unter den erhaltenen Denkmälern sind einige Reste in den Rheinlanden am wichtigsten, besonders die große, in Trümmern wieder aufgefundene und neu hergestellte Bodenmosaik in der St. Gereonskrypta zu Köln²⁾. Offenbar gehört dieselbe der Zeit des Bischofs Anno an, unter welchem der damalige Chor im Jahre 1069 geweiht wurde. Mit den italienischen Arbeiten gleicher Art, die wir später kennen lernen werden, stimmt sie in Stil und Technik so nahe überein, daß sie aus derselben Schule hervorgegangen sein muß. Da die Steine selbst als einheimische erkannt worden sind, hatte sich Anno also die Arbeiter aus Italien nach Köln kommen lassen. Dargestellt sind Scenen aus der Geschichte des Joseph, Josua, Simson und David sowie die Thierkreiszeichen. Die Zeichnung ist roh und ungeschickt. Ganz kindisch nimmt sich zum Beispiel aus, wie David mit geschäftsmäßiger Ruhe dem Goliath, der gemüthlich still hält, den Kopf abschneidet. Die Thiere, wie die Löwen, die von Simson und von David bezwungen werden, sind heraldisch, ohne Naturanschauung aufgefaßt. Die Gestalten sind auf weißem Grunde in schwarzen Umrissen, die durch farbige Flächen ohne Schattirung und Modellirung gefüllt werden, ausgeführt; das Roth der Wangen besteht aus grob aufgesetzten Flecken.

Im südlichen Frankreich, wo classischer Boden war, kommt die Fußbodenmosaik häufiger vor. Bemerkenswerth ist eine vom Jahre 1048 datirte Arbeit in der Kirche zu Cruas (Ardèche)³⁾: ein Kreuz zwischen zwei conventionell dargestellten Bäumen, seitwärts die Propheten Elias und Henoch.

1) *Tangmar* cap. 6. 8. Mon. Germ. SS. IV.

2) *E aus'm Weerth*: Der Mosaikboden in St. Gereon zu Köln . . . nebst den damit verwandten Mosaikböden Italiens. Bonn 1873, mit Abbildungen.

3) *H. Revoil*: *Achitecture romane du midi de la France*, III., Paris 1874 fol., S. 36, Taf. 78 f.

Geschichte d. Malerei.

Die Schule, die hier auftritt, ist von der norditalienischen unabhängig; die Proportionen sind schwankend, die Gewandmotive ganz unverstanden; schwarze Umriffe sind auch hier verwendet, aber die Marmortechnik ist eine höchst sorgfältige. Im nördlichen Frankreich befaßt einst die Kirche Saint-Remi in Reims einen im Jahre 1090 gelegten Mosaikboden¹⁾, welcher außer biblischen Gegenständen die auf dem Okeanos thronende Erde, die vier Paradiesesflüsse, die Jahreszeiten, die Monate, den Thierkreis, die Cardinaltugenden und die sieben freien Künste enthielt.

Solche Bodenverzierungen blieben in Frankreich gebräuchlich und gingen hernach sogar in die Architektur gothischen Stiles über, waren dann aber meist in Ziegeln hergestellt und im Stil rein ornamental. Ein Surrogat für die Mosaik bildete die im Jahre 1122 hergestellte Fußbodenbekleidung des Domes in Hildesheim, von der noch Reste übrig sind, eine in Gypsgrund vertiefte, mit schwarzer Masse ausgegossene Zeichnung verwandten Gegenstandes.

Textile
Kunst.

Während der steinerne Teppich dem Fußboden allein vorbehalten blieb, fiel der Schmuck der Wände dem eigentlichen Teppich, der textilen Kunst, oder ihrem Ersatz, der Malerei, zu. Die kostbarsten Luxusgegenstände an Teppichen und gestickten Gewändern lieferten noch immer Byzanz, der Orient, dann Sicilien, wohin die byzantinische Seidenweberei verpflanzt worden war, aber auch in den nördlichen Ländern wurde diese »griechische Arbeit«²⁾, wenngleich mit geringerer Kunstfertigkeit betrieben. Die Muster der importirten Webereien und Stickereien, ihre heraldischen Thiere, ihr stilisiertes Blattwerk, wurden nachgeahmt. Man versuchte sich auch in selbständig erfundenen Compositionen heiligen oder profanen Inhaltes, bei denen eine künstlerisch noch wenig entwickelte Zeit den Vorzeichnungen auch mit der Nadel nachzukommen suchte. Vielfach war die Ausführung eine Frauenarbeit, die von Nonnen oder von vornehmen Damen geübt wurde, aber auch Mönche gaben sich mit dieser Technik ab und fertigten die Vorzeichnungen wie die Stickereien selbst an. Ausdrücklich wird das von Bruder *Berehta* im Ulrichskloster zu Augsburg berichtet, der hier im 12. Jahrhundert drei prächtige Faßenteppiche im Auftrage der Äbte herstellte³⁾.

Teppich von
Bayeux.

Unter den Teppichen, die zur dauernden oder vorübergehenden Decoration der Säle und Gemächer oder des unteren Kirchenraumes dienten, bilden manche schon durch ihre Gegenstände eine wichtige Ergänzung zu den Denkmälern der eigentlichen Malerei; vor allem die berühmte Tapissérie von Bayeux⁴⁾; im dortigen Museum, einst in der Kathedrale, eine Stickerei in verschiedenfarbiger Wolle auf Leinwand von bedeutendem Umfange, 66 Meter lang bei 54 Centimeter Höhe. Sie ist ein künstlerisches wie ein geschichtliches

1) *Didron*, annales archéologiques, X, S. 61 f.

2) Bardo, bis 1031 Abt von Fulda, später Erzbischof von Mainz, sendet an Erzbischof Aribert Geschenke, unter denen auch von einem »Sarcile ex lana, Graeco facto opere, per manus Rohingi« die Rede ist. Vita Bardonis prolixior, cap. X, I. F. Boehmer; fontes rer. Germ. III, S. 226.

3) Fr. *Wilhelmi Wittwer*, Catalogus abbatum monasterii SS. Ulrichi et Afrae Augustensis, in *Stichelt*, Archiv für die Geschichte des Bisthums Augsburg, B. III, besonders S. 132.

4) *Achille Jubinal*; Les anciennes tapisseries historiées etc. Paris 1838, I. Band. — Treffliche farbige Reproduction in verschiedenen Formaten, auch in Originalgröße, herausgegeben von der Arundel Society. — Für Anderes: *Cahier et Martin*, mélanges d'arch. B. II—IV, étoffes historiées.

Document, »gleichsam auch eine historische Aufzeichnung der Zeit«, wie Ranke sagt¹⁾, indem sie die Eroberung Englands durch Herzog Wilhelm von der Normandie im Jahre 1066 darstellt und offenbar nicht lange nach dem Ereignisse selbst entstanden ist.

In fortlaufender Friescomposition entwickelt sich die Handlung mit ihrer Vorgefichte und ihren Motiven, durch kurze Aufschriften erläutert. Obwohl keine ornamentale Abtheilung in dem Ganzen vorkommt, theilt sich doch dem Inhalte nach das Drama gewissermaßen in fünf Acte. Zunächst die Exposition: König Edward der Bekenner, den wir auf seinem Throne erblicken, schickt den Grafen Harald von Kent, den mächtigsten Herren des Reiches, aus, um dem Herzoge Wilhelm von der Normandie anzuzeigen, daß er ihn zu seinem Nachfolger erkoren. Harald reitet mit seinem Gefolge nach dem Hafen Bosham, besucht dort die Kirche, tafelt und begibt sich zu Schiffe. Auf der Seefahrt wird er verschlagen und landet wider Willen auf dem Gebiete des Grafen Wido von Ponthieu, der ihn festnehmen läßt, aber auf Verwendung Wilhelms wieder freigibt. Die Schlussgruppe dieses Actes zeigt den thronenden Herzog Wilhelm in seinem Palatium, wie er den von Wido selbst zu ihm geleiteten Harald empfängt. Nun ist noch eine bisher unerklärte Episode mit zwei Figuren eingestreut, »ubi unus clericus et Aelfgyva«. Dann folgt der zweite Act: Ein Krieg zwischen Wilhelm und dem Grafen Conan von der Bretagne bricht aus, das normännische Heer zieht auf Saint-Michel, durchschreitet Flüsse, belagert Städte, nimmt im Sturme die Stadt Dinan, von deren Zinnen der besiegte Conan die Schlüssel an der Fahne herabreicht. Wilhelm belohnt hierauf Harald, der an diesen Kämpfen theilgenommen und nun zu Bayeux dem Herzoge auf Reliquien seinen feierlichen Dienstleidet. Im dritten Acte vollzieht sich die Peripetie der Handlung. Harald kehrt nach England zu König Edward dem Bekenner zurück. Gleich darauf sind die Beisetzung und der Tod Edwards (in eben dieser Umstellung) zu sehen. Unverzüglich wird Harald von den Großen des Reiches zum Könige erwählt. Erzbischof Stigant von Canterbury, der seine Krönung vollzogen, steht an seiner Seite bei der Huldigung. Aber es erscheint ein Comet, der Unheil verkündet und Schrecken hervorruft. Der vierte Act beginnt damit, daß die Nachricht von diesem Ereignisse durch ein englisches Schiff zu Wilhelm gelangt. Jetzt läßt dieser Schiffe zimmern (Fig. 83). Wir sehen das Einschiffen des Heeres, die Ueberfahrt, das Landen der Flotte, den Zug nach Hastings. Da werden Lebensmittel requirirt, das Heer bereitet sich seine Mahlzeit, und hiernach hält Wilhelm mit Erzbischof Odo und Rotbert Rath, worauf schnell ein verschanztes Lager bei Hastings angelegt wird. Der fünfte Act, die Katastrophe, beginnt mit dem Aufmarsche beider Heere. Wilhelm hält eine Anrede an seine Truppen, wobei in dieser naiven Darstellung ihm freilich niemand zuhört, sondern alle bereits den Rücken gewendet haben und in den Kampf reiten. Nun folgt ein wildes Schlachtgetümmel zu Fuß und zu Pferde in welchem die Brüder Haralds fallen, und Odo mit dem Commandostabe sowie Wilhelm im Gewühle auf-tauchen. Der Tod Haralds und die Flucht der Angelfachsen bilden den Abschluß.

1) Engl. Geschichte, I. Buch, 2. Capitel.

Die Roheit der Zeichnung ist freilich außerordentlich, die Körper sind außer allen Verhältniß, die Bäume fast in Geriemsel verwandelt, das Architektonische zeigt die äußerste perspectivische Unfähigkeit, obgleich der Cha-

Fig. 83. Aus der Tapifferie von Bayeux. Aus Lacroix.

rakter der romanischen Bauweise immerhin kenntlich ist. Auch in den Farben herrscht ebenföliche Willkür, wie wir sie öfter in primitiven Miniaturen gefunden haben; die Pferde sind roth oder grün. Dabei ist aber das Ganze von einer staunenswerthen Anschaulichkeit. Costüm, Rüstungen, Geräthe sind deutlich;

wir sehen, wie die Menschen Bäume fällen, zimmern, kochen, tafeln, kämpfen. Jede Handlung entwickelt sich in kräftiger Naivetät. Der Bilderfries ist oben und unten von einem breiten Rande mit stilisirten Thieren und Ungeheuern eingefasst; nur bei der Schlacht am Ende wird die Erzählung so lebhaft, daß an deren Stelle die Kämpfer und die Gefallenen auch bis in die Bordüre vorrücken.

Ein Lieblingsgegenstand für die textile Kunst war die von Marcianus Capella beschriebene Vermählung des Mercurius mit der Philologie. Diese sowie andere mythologische Gestalten und Personifikationen der Tugenden sind auf den gewirkten Teppichen im Schatze der Schloßkirche zu Quedlinburg dargestellt. Es sind offenbar dieselben welche, nach älteren Chronikangaben, die dortige Aebtissin Agnes (um 1200) mit ihren Jungfrauen angefertigt hatte. Bei unverkennbarem Anschluß an ältere Vorbilder zeichnen sie sich durch glückliche, lebendige Motive und freiere Behandlung aus ¹⁾.

In der eigentlichen monumentalen Malerei konnte das Darstellungsvermögen der Zeit sich denn doch bequemer ausprechen. Von der Wandmalerei romanischen Stils ist ungleich mehr als von den Arbeiten der textilen Kunst übrig geblieben; aber das Erhaltene ist trotzdem nur ein geringer Rest von dem, was einst vorhanden war. Eméric David, Fiorillo und nach ihnen Kugler haben aus den Geschichtsquellen Nachrichten über die Ausführung von Wandmalereien an den verschiedensten Orten zusammengestellt. Es ist unnötig, diese Notizen zu wiederholen oder zu vervollständigen, denn solche Arbeiten entstanden eben überall. Ein Denkmal romanischen Stiles war ohne die Ausmalung überhaupt nicht fertig. Die großen Wandflächen in den Kirchen, den Kreuzgängen der Klöster verlangten eine malerische Decoration. Spätere Jahrhunderte haben die Reste derselben ebenso wie die Polychromie des Innern überhaupt getilgt, aber wo man heute die Tünche entfernt, findet man die Spuren der alten Bilder, die dann freilich verwittert und verblaßt sind, und deren Herstellung immer eine Trübung ihres eigenthümlichen Charakters wird. Die Chronisten geistlichen Standes nehmen häufig von solchen Arbeiten Notiz, deren Stiftung ihnen der Erinnerung werth schien; in einzelnen Fällen geben sie uns sogar ausführlichere Schilderungen der Gegenstände und der Anordnung. Der Kreis der Darstellungen ist derselbe wie in der althristlichen und byzantinischen Kunst und wird höchstens um die Gestalten und Legenden anderer Heiliger bereichert. Da kommen würdevolle Einzelfiguren und repräsentirende Gruppen, dann auch erzählende Darstellungen, meist figurenreich, bei einer Fülle aneinandergereihter Momente, vor. Die Ausführung geschah in schneller Handfertigkeit. Naturstudien wurden zu dem Zwecke nicht angestellt, dafür traten ältere Vorbilder und Reminiscenzen ein, und wenn bei dem raschen Betriebe der Arbeit auch zahlreiche Gehilfen verwendet werden mußten, so unterschied sich doch auf solcher Stufe der Ausbildung die Schülerhand verhältnißmäßig wenig von der Hand des Meisters.

Auf die verputzte Wandfläche oder Gewölbekappe wurde die Zeichnung in dicken, meist schwarzen Umrissen hingefetzt und in einfachen Tönen ohne feinere Nuancen, beinahe ohne Schattirung, colorit. Heiligensehne, Bor-

Teppiche in
Quedlinburg

Wand-
malerei.

Technik und
Behandlung.

1) Kugler, Kl. Schriften, I, S. 583, 635.

düren der Gewänder und Aehnliches wurden in Gold aufgetragen. Der Grund war gewöhnlich blau, jedenfalls einfarbig. Umrahmungen im Charakter von Teppichbördüren, manchmal auch Architekturen, besonders säulengetragene Arcaden, umflossen die einzelnen Felder; durch diese Einfassungen wurde die polychrome Gliederung des Bauwerkes fortgesetzt; gemalte Teppiche, farbige Vorhänge mit einfachen Falten, bildeten gewöhnlich den Sockel.

Teppichfil. So erscheinen die Bilder selbst als Nachahmung von Teppichen; wie das Ornament sind auch die Figuren stilisirt, in die Flächendecoration übertragen. Sie sind ohne eigentlichen malerischen Zusammenhang nebeneinander oder übereinander gestellt, höchstens durch gefälligen Zug der Linien in ein glückliches Verhältniß gesetzt. Die Farbe wirkt rein decorativ durch harmonische Vertheilung der einzelnen, dunkel umzogenen Flächen. Der Maler verzichtete darauf, in die Tiefe zu gehen, deutete die Oertlichkeit kaum an, verwendete die Architektur mehr nur als Umrahmung, kaum als Hintergrund, vermied dadurch die Schwierigkeiten, denen seine Fähigkeit nicht gewachsen war, und gestand den Flächencharakter der Bilder offen ein. Aber gerade dadurch sind die Wandmalereien in diesem Stile ein harmonischer Schmuck des romanischen Bauwerkes, und durch ihre rein decorative Haltung haben sie sogar vor den vollendeten, echt malerisch concipirten Wandbildern der reifsten Epochen etwas voraus.

Profane
Dar-
stellungen.

Profane Bilder, etwa Schlachten und Siege der Herrscher, waren früher, unter dem Fortwirken der römischen Tradition, in den fürstlichen Palästen gemalt worden. Noch König Heinrich I. hatte im oberen Saale der Pfalz zu Merseburg seinen Sieg über die Ungarn in einem Gemälde darstellen lassen, dessen Anschaulichkeit und Lebendigkeit in den älteren Quellen gerühmt wird ¹⁾. Jetzt tritt derartige mehr und mehr zurück; die kirchliche Kunst nimmt die erste Stelle ein ²⁾, und ihren Aufgaben kommt auch der Stil der Darstellung vorzugsweise entgegen. Was als Schranke erscheinen könnte, wird zum Vortheil; die Strenge der Auffassung ist einer erhabenen Feierlichkeit fähig, der schematische Charakter mindert deren Eindruck nicht, die Gebundenheit wird zum Ausdruck der Unterordnung unter Gottes Willen. Ziemlich

Kirchlicher
Stil.

Deutschland. selten sind in Deutschland die Reste aus dem 11. und dem Beginn des Reichenau. 12. Jahrhunderts. Auf der Insel Reichenau, deren berühmtes Kloster ein Hauptsitz der Kunst war, befindet sich ein jüngstes Gericht in der Vorhalle der St. Georgskirche von Oberzell, mit länglichen Figuren und einem gewissen Streben nach Zierlichkeit der Bewegung ³⁾. Alle nackten Theile sind durch Zerfetzung der angewendeten Farbe schwarz geworden. Strenger sind die fünf Halbfiguren von Heiligen in der Thurmhalle der Stiftskirche Nonn-

1) *Liutprandi antapodosis*, lib. II, cap. 31, Mon. Germ. SS. III.

2) Von wesentlichem Nutzen war dem Verfasser die reiche Sammlung von Durchzeichnungen, Zeichnungen und Aquarellen mittelalterlicher Wandgemälde im Kupferstichcabinet des Berliner Museums, die er schon für die 2. Auflage von *Schnaase's* V. Bände durchgenommen. Dasselbe Material liegt der ausführlichen Würdigung in *Hotho's* fragmentarischem Buche »Geschichte der christl. Malerei«, Stuttgart 1867 ff., zu Grunde.

3) Farbige reproducirt bei *Adler*, baugeschichtliche Forschungen in Deutschland, in *Erbkam's* Zeitschrift für Bauwesen, XIX (1869). Atlas Taf. 65.

berg zu Salzburg, alle hager, ganz von vorn, mit spitzem Oval, in reicher ^{Salzburg.} priesterlicher Tracht, in gemalten Nischen von einfacher Architektur ^{1).}

Die meisten Ueberbleibsel in Deutschland gehören erst der Blütezeit des romanischen Stils, dem späteren 12. Jahrhundert, dann der ersten Hälfte des 13. an. Manche der wichtigsten Denkmäler findet man in den Rheinlanden. Ein zusammenhängender Cyclus füllt die Unterkirche zu Schwarzrheindorf ^{2), Schwarzrheindorf.} und zwar nur die Ostpartien derselben, so daß also die Bilder offenbar entstanden sind, ehe diese 1151 vollendete Grabkapelle des Erzbischofs Arnold von Köln gegen 1156 ihr westliches Langschiff erhielt (Fig. 84). Die Halbkuppel der Apsis (1) enthält den sitzenden, lehrenden Christus in einem Runde, ihm zu Füßen

zwölf Apostel und Evangelisten in zwei gutgeordneten Gruppen, deren einer sich ein stehender Bischof, wohl der Stifter gefellt, (Fig. 85). An der Wand der Concha sitzen die vier Evangelisten an ihren Pulten, über ihnen erscheinen ihre Symbole (a-d); eine ähnliche sitzende Gestalt am Schreibeputle ist außerdem noch in einer Wandnische (e) zu sehen. Das Kreuzgewölbe im anstoßenden Langchor, bei dem die Bilder nur noch an zwei Kappen (2, 3) erhalten sind, stellt die Visionen des Propheten Ezechiel dar ³⁾, die dann in den vier größeren Feldern des Vierungsgewölbes, rings um die Oeffnung zur Oberkirche, in feinen Weisfagen von dem neuen Jerusalem (16—19) gipfeln: Der Engel des Herrn, eine Gestalt wie Erz, im Bilde eine Kriegerfigur, im Thore der Stadt; das Messen der Ringmauern; das Veröhnungsoffer am Altar; der Einzug des Herrn durch das Ostthor. An den vier Gurtbögen, welche diese Abtheilung einschließen, erblickt man Ornamente und östlich Medaillons mit Köpfen. Die Halbkuppel am Ende des westlichen Armes über dem ehemaligen Eingange zeigt die Vertreibung der Wechsler aus dem Tempel (20); entsprechend ist in der südlichen Halbkuppel, neben und über einem einschneidenden Fenster, Christi Verklärung (21), in der nördlichen die figurenreiche Kreuzigung, unter ihr das Losen um die Kleider und Pilatus, der seine Hände wäscht, dargestellt (22). Die kleineren Nischen dieser beiden Arme enthalten sitzende Könige (f—i), die Fensterwandungen im Westarme vier Krieger,

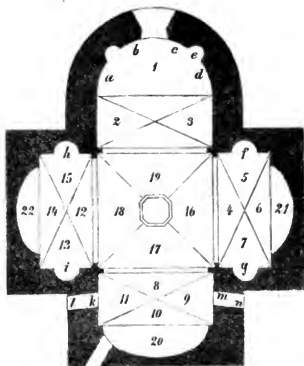

Fig. 84. Unterkirche zu Schwarzrheindorf.

1) G. Heider, mittelalterl. Kunstdenkmale in Salzburg. Jahrbuch der k. k. Centralcommission II, S. 18 ff, Taf. 1 u. 2 (farbig).

2) Treffliche Publicationen bei E. aus'm Weerth, Wandmalereien des Mittelalters in den Rheinlanden. Hiernach unsere Abbildungen aus Schwarzrheindorf und Brauweiler, die durch Zuverlässigkeit des Herausgebers dem Werke vor seinem Erscheinen entnommen werden konnten.

3) Abbildung bei Schnaase V. S. 508 (2. Aufl.).

Fig. 85. Apŕs der Unterkirche zu Schwarzheindorf, Nach E. ausm Werth.

welche bärtige Gestalten niederstoßen (k—n), also wohl Tugenden, welche die Laster besiegen.

Der Grund ist überall blau. Bei strenger Zeichnung und stilvoller Anordnung im Raume, charaktervollem Durchscheinen der Körperformen unter der Gewandung, aber conventionellem, vielfach kleinlichem Faltenwurf überrascht hier die Neigung zu kräftigen, oft leidenschaftlichen Handlungen und Geberden neben der sonst alterthümlichen Feierlichkeit der Haltung.

In der Apsis der Oberkirche thront der Heiland, vor dessen Füße sich ein Bischof geworfen, zwischen den Evangelistenzeichen und Heiligen. Tiefer steht eine Schar von Heiligen, meist Krieger. Am Kreuzgewölbe erscheint zweimal Christus und zweimal die heilige Jungfrau ohne ihr Kind zwischen Gruppen verchrender Heiliger und Märtyrer.

Auf derselben Höhe stehen die wenig späteren Deckenbilder im Capitelsaal der Abtei Brauweiler bei Köln. Die 24 Felder der sechs Kreuzge-

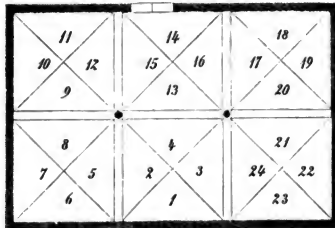

Fig. 86. Capitelsaal zu Brauweiler.

Brauweiler
Capitelsaal

Fig. 87. Simfon. Deckenbild aus Brauweiler. Nach E. aus'm Weerth.

wölbe enthalten im Anschlusse an das elfte Capitel des Hebräerbriefes eine lehrhafte Darstellung von der Kraft des Glaubens in Scenen aus dem Alten Testamente, den Evangelien, den Legenden von Märtyrern und Heiligen, und in der Abtheilung, welche dem Eingange entgegengesetzt ist, das colossale Brustbild des bartlosen Heilandes. Die größeren Bilder in den Schildbögen, welche diesen Cyclus fortsetzten, sind nicht mehr im Zusammenhange erkennbar. Die sinnige Gliederung des Ganzen ist imponant, und trotz manchen Ungeflückes, trotz der rein decorativen Behandlung ist die Freiheit schon entschiedener, die

Lebendigkeit größer, die Anordnung aber noch immer voll monumentaler Würde¹⁾. Ein charaktervolles Beispiel ist der Simfon, der heldenhaft zwischen den erschlagenen Philistern steht (Nr. 11, Fig. 87).

Köln,
St. Gereon.

Den klaren Gesamteindruck der alten Polychromie empfängt man noch in der 1227 vollendeten Taufcapelle an St. Gereon zu Köln, deren Bilder am Schluß dieser Periode stehen. Gemalte Arcaden im Uebergangsstile enthalten, meist paarweise, die Gestalten von Bischöfen und Heiligen, ganz von vorn, in der Haltung bewegter, mit bereits eckigen und gegen unten unruhig gehäuften Gewandmotiven. Im Gewölbefelde über dem Altare erscheint Christus zwischen Maria und Johannes dem Täufer²⁾.

Soest.

In Westfalen stehen die nach den Ueberbleibseln einer Inschrift wahrscheinlich im Jahre 1166 ausgeführten Malereien in der Chorapsis des Patroclusmünsters zu Soest in erster Reihe. Am Gewölbe thront Christus, riesig groß, in der Mandorla, seitwärts erscheinen die Zeichen des Matthäus und des Johannes, unten die des Marcus und des Lucas, von sechs stehenden Heiligen, Maria, Petrus und Stephanus, Johannes dem Täufer, Paulus und Laurentius, umgeben. Unterhalb eines Frieses mit Brustbildern von Heiligen sieht man an der Apsiswand vier imposante Königsfiguren unter architektonischen Baldachinen, während die Fensterwandungen in zwei Reihen kleinere Engel- und Heiligengestalten aufweisen. Sorgfältige Durchbildung, feines Gefält bei ruhigem Linienfluß der Gewandung und freiere Lebendigkeit inmitten der feierlichen Ruhe zeichnen diese Malereien aus³⁾. Spätere Bilder sind in einer Nebenapsis, dem Marienchörchen, und in der anstoßenden Nicolaicapelle vorhanden⁴⁾. Den Bildern des Hauptchors sind diejenigen in der Kilianskirche zu Lügde bei Pyrmont in der Auffassung wie im Gegenstande verwandt, nur fehlen unter den oberen Heiligen die beiden Diakonen, und unten haben statt der Könige Apostelfiguren Platz gefunden⁵⁾.

Lügde.

1) Eingehende Schilderung von A. Reichenpferger, Jahrbücher des Vereins der Alterthumsfreunde im Rheinlande, XI (1849). Publicirt von E. aus'm Werth a. a. O. — Nach den Nummern dieser Abbildungen (Fig. 80): 1. Brustbild Christi. 2. 3. Zwei Propheten, Johannes der Täufer, Maria. 4. Zwei Krieger des Alten Bundes. — 5. Ein männlicher Heiliger; der gefesselte Paulus mit dem Lictor. 6. Bärtige männliche Gestalt; der gute Schächer am Kreuze. 7. Daniel in der Löwengrube; Thekla unter den Löwen. 8. Die drei Jünglinge im Feuerofen; Cyprian und Justina im siedenden Kessel. — 9. Das Schwert, mit dem St. Aemilian enthauptet werden soll, biegt sich um. 10. König Ezechias und der Prophet. 11. Simfon. 12. Kriegsscene, Reiter stürmen ein Lager. — 13. Verstoffung der Hagar. 14. Schleifung des heil. Hippolyt. 15. Martyrium des Bischofs Simeon von Jerusalem. 16. Geißelung eines Märtyrers (Dorotheus?) — 17. Petrus im Kerker von vier Kriegern bewacht. 18. Steinigung des Stephanus. 19. Zerfägung des Jefaia. 20. Iliob und seine Freunde. — 21. Martyrium von Petrus und Marcellinus. 22. Sitzender Hieronymus; die heiligen Einsiedlerinnen Maria Aegyptiaca, welcher Zofimos das Kleid reicht, und Melania, die von drei Männern verehrt wird. 23. Ein Centaur als Verkörperung der Sinneslust versucht den heiligen Simeon zu Trier (Thurm mit Aufschrift Treviris); Taufe des Heiden Tetradius durch St. Martin. 24. In roh gezeichneten Bergen die heiligen Sielenschläfer und die Medaillon-Brustbilder von Paulus und Antonius.

2) Abb. bei Schnaase, V, 514, farbig bei Gailhabaud. L'architecture . . . et les arts qui en dépendent, II. Taf. 63—66.

3) J. Aidenkirchen, Die mittelalterliche Kunst in Soest. Programm des Vereins der Alterthumsfreunde im Rheinlande Bonn 1875, mit Abbildungen, Taf. I, 1 b.

4) Lübke, Die mittelalterliche Kunst in Westfalen. Leipzig 1853. Taf. 28 f.

5) Aidenkirchen a. a. O. Taf. II.

In der Dorfkirche zu Methler bei Dortmund haben sich die Malereien Methler. im Chöre und an den Seitenschiffwänden erhalten, wohl aus dem Anfange des 13. Jahrhunderts. Die Behandlung derselben ist derber, aber manche hochpathetische Motive, wie bei der Verkündigung Maria's, die charaktervolle Energie der Apostelgestalten und überhaupt das kräftige Ringen nach Ausdruck sind bedeutend ¹⁾. Mehr des Inhaltes, der Anspielung auf ein geschichtliches Ereignis, als des Kunstwerthes wegen verdient ein Bild im westlichen Querhaufe des Domes in Münster Beachtung: Friesische Landleute nahen mit ihren Münster. Gaben dem Patrone des Domes, St. Paul, was ihre Unterwerfung unter die bischöfliche Landeshoheit bedeutet ²⁾.

Im östlichen Sachsen sind die umfassenden Malereien in der Liebfrauenkirche zu Halberstadt hervorzuheben, leider größtentheils übermalt. Halberstadt. Abgesehen von einigen kaum mehr kenntlichen Resten im Chöre, gehören hier dem Ende des 12. Jahrhunderts nur die Heiligengestalten in der alten Barbaracapelle an, während die Hauptbilder, die kühnen Prophetengestalten zwischen den Oberfenstern des Mittelschiffes und des Langchores, die Heiligenfiguren in der Apsis, die Gewölbemalereien im Querhaus und Chor erst in der Zeit des Gewölbebaues (1270—1284) entstanden sind ³⁾.

Nur um wenig früher kann das Gewölbebild in der Apsis der Newerker Kirche zu Goslar, die Madonna mit dem Kinde in der Mandorla Goslar. zwischen Engeln und Heiligen ⁴⁾, entstanden sein. Ebenfalls dem Anfange des 13. Jahrhunderts gehört endlich einer der größten und wichtigsten Bildercyklen, welche Deutschland überhaupt besitzt, der im Querhaufe und Chöre des Domes zu Braunschweig, an ⁵⁾. Leider ist das Ganze durch eine viel zu weit gehende Herstellung getrübt ⁶⁾, aber man empfängt immer noch den Eindruck einer zusammenhängenden Wand- und Gewölbe-Decoration, wie sie selten wieder vorkommt. Nicht erhalten ist die Malerei der Apsis, deren Halbkuppel einst ohne Zweifel den thronenden Erlöser enthielt. Das Kreuzgewölbe des Chorraum ist mit dem Stammbaume Christi gefüllt. Die spitzen Schildbögen der Nord- und Sudwand enthalten zwei Reihen Bilder, dort die Geschichte von Abel und Kain, hier Abraham und die drei Engel, Abraham's Opfer, Moses vor dem Dornbusche, die Aufrichtung der ehernen Schlange; also alttestamentarische Sinnbilder vom Opfertode Christi. Drei untere Reihen sind mit anschaulichen, breit erzählenden Darstellungen aus den Legenden Johannes des Täufers und des heiligen Blasius gefüllt. Beide Heilige stehen dann in großen Figuren am Triumphbogen gegen die Vierung, der dann oben nach dem Chöre zu noch den Sündenfall in halben Figuren enthält.

Am Scheitel der Vierung (Fig. 88) bildet das Lamm Gottes den Mittelpunkt (1), umgeben von sechs Scenen aus dem Evangelium: Christi Geburt und Darstellung im Tempel (2, 3), den Marien am Grabe (4), dem Gang nach

1) Lübke a. a. O. Taf. 30.

2) Abgebildet bei E. Förster, Denkmale, VII.

3) Proben bei Quast u. Otte, Zeitschrift, II. Taf. 12. — E. Förster, Denkmale, I.

4) Mitthof, Archiv für Niederfachens Kunstgeschichte, Band III, fol.

5) Probe bei Gailhabaud, L'architecture et les arts qui en dépendent, II, Taf. 69, 70.

6) Im nördlichen Querhausarme sogar moderne Malereien von äußerster Stillosigkeit.

Emaus und dem Mahle dafelbst (5, 6), der Ausgießung des heiligen Geistes (7). Hieran schließt sich der zwölftürmige Mauerkranz des neuen Jerusalem. Die Zwickel (8—15) enthalten acht Propheten als Träger des Ganzen.

Zum südlichen Querhausarme führt ein Bogen, der unten die großen Gestalten der Madonna und der heiligen Barbara, oben Medaillons von Engeln und Propheten enthält. Am Gewölbe thronen Christus und Maria, umgeben von Engeln und den kronentragenden Aeltesten der Apokalypse. Den östlichen, von zwei Fenstern unterbrochenen Schildbogen füllen Christus in der Vorhölle, die Auferstehung und dazwischen die Himmelfahrt; den südlichen und westlichen die klugen und die thörichten Jungfrauen; über jeder der beiden Gruppen sieht man eine colossale Engelsfigur. Verschiedene legendarische Darstellungen und Martyrien sowie einzelne Heiligengestalten bedecken den unteren Theil der Wände. Auch im Langhaufe sind Ueberbleibsel von Malereien zum Vorschein gekommen.

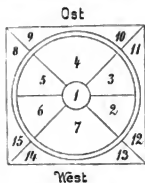

Fig. 88. Vierung des Braunschweiger Domes.

Ursprünglich leicht und zart colorirt, jetzt im Tone zu schwer und trübe, heben sich die Bilder von blauem Grunde ab. Bei einfacher Anordnung kamen die Maler mit der Composition zurecht und wußten repräsentirende Feierlichkeit wie anschauliche Erzählung zu geben. Diese wird oft schon recht lebendig, selbst keck; naiv wurden verschiedene Momente mitunter in dasselbe Bild gefügt, wie auf dem Gastmahle des Herodes, bei welchem Herodias dreimal auftritt, tanzend, und zwar in einer Körperverdringung, wie sie der Maler bei den Gauklerkünsten des fahrenden Volkes zu seiner Zeit sehen mochte, zweitens am Busen der Mutter, die ihr den verbrecherischen Rath gibt, und drittens mit dem Haupte des Johannes. Schon treten die weichere Bildung und die Schlankheit auf, die an der Grenze des gothischen Stiles stehen, und ebenso der Verfall, einen Ausdruck zarterer Empfindung in die Köpfe zu legen. Die Gewänder sind durchgängig stilvoll und ruhig im Wurf.

Im südlichen Deutschland gehört dem 12. Jahrhundert noch der Rest eines Regensburg. Jüngsten Gerichtes in der Ostapsis der Stiftskirche Obermünster zu Regensburg an; besser erhalten ist die etwas spätere Darstellung der Ausgießung des heiligen Geistes, welche neuerdings in der Annapelle dieser Kirche zum Vorschein gekommen ist ¹⁾. Asketischer in der Auffassung, aber in einem strengen Stile gut durchgebildet, sind die Bilder in dem Karner neben der Kirche zu Perfchen. Perfchen in der Oberpfalz: Christus in der Mandorla, auch hier noch bartlos, umgeben von den Aposteln; an der Kuppel, in zwei Reihen, Maria mit Engeln und weiblichen Heiligen ²⁾. Einen größeren Cyclus aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts weist die ehemalige Schlosscapelle zu Forchheim. Forchheim. Hälfte des 13. Jahrhunderts weist die ehemalige Schlosscapelle zu Forchheim in Franken auf: Propheten, Verkündigung, Anbetung der Könige und Jüngstes Gericht, alles in ziemlich handwerksmäßiger Ausführung. Diefer Zeit gehört auch ein stattliches, aber schlecht erhaltenes Werk in Böhmen, die Ausmalung der Capelle unter dem Südthurne der St. Georgskirche auf dem Hradschin Prag. zu Prag an.

1) Sighart, Kunstgesch. Baierns, Abbild. S. 201. 262.

2) Sighart, S. 263.

In Oesterreich ist aus dem Ende des 12. Jahrhunderts ein Cyclus aus der Kindheitsgeschichte Christi im Thurmgewölbe und in der Eingangshalle der Stiftskirche zu Lambach zu erwähnen. Nur ein paar Scenen aus der ausführlich erzählten Geschichte der drei Könige sind erhalten¹⁾, und deren Tracht und Auffassung ist hier noch ganz die altchristliche, wie sie in den Katakomben vorkommt. Aus dem Ende dieser Periode rührt dann ein großartiges Werk

Fig. 89. Wandbild aus dem Nonnenchor zu Gurk.
Nach der Centralcommission.

im äußersten südöstlichen Grenzgebiete der deutschen Kunst her, die Wandbilder im Nonnenchore des Domes zu Gurk in Kärnthen²⁾. Dieser über der Eingangshalle gelegene Raum besteht aus zwei quadraten, im Kreuzgewölbe überspannten Abtheilungen. An der Ostwand, über der Bogenöffnung, die

1) Sacken in den Mitth. der k. k. Centr.-Comm. 1869 S. 92, nebst Farbendruck.

2) Abbildungen in den Mittheil. der k. k. Centralcommission, XVI. (1871) S. 126—141 (vgl. auch II, S. 166 ff.).

in das Mittelschiff blickt, erhebt sich ein Bau von sieben schlanken Arcaden auf Stufen, die mit den Löwen des Salomonischen Thrones geschmückt sind, und enthält in der Mitte die sitzende Madonna mit dem Kinde, über deren Haupte sieben Tauben, die Gaben des heiligen Geistes, hinter der Rücklehne und feitwärts acht gekrönte Frauengestalten als Sinnbilder der Tugenden (Fig. 89). In den Bogenzwickeln unter dem Throne sind zwei kleine Stiftergestalten angebracht: Bischof Dietrich von Salzburg¹⁾ und der dortige Dompropst Otto, der 1214 zum Bischofe gewählt wurde und vor der Weihe starb; die Mitra ist neben seinem Haupte, nicht auf demselben zu sehen. Mit den einfachen Mitteln ist hier Pracht und Würde der Anordnung erreicht, die Geberden sind ausdrucksvoll ohne alle Härte, der Uebergang zum gothischen Stile verkündigt sich in der vollen, scharf gebrochenen Gewandung, den schlanken Proportionen, den eleganten Architekturformen mit ganz schlanken Säulen und reicher Bogengliederung, besonders aber in dem Ausdrucke tieferer Empfindung, welchen der Maler bei Maria, die ihr Kind liebkost, be-
läuft hat.

Die Bilder an den beiden anderen Wänden der östlichen Abtheilung sind nicht mehr erhalten, das Gewölbe zeigt nur noch drei von den Darstellungen aus der Geschichte Adams und Evas: die Erschaffung des Weibes, die Vermahnung des Paares, den Sündenfall; sogar im Nackten nicht ungeschickt. Ein Gurtbogen mit der Himmelsleiter des Jacob führt zur östlichen Abtheilung, die in den drei Schildbögen den Zug der Könige, den Einzug in Jerusalem und die Verklärung, darunter einen Fries mit Medaillons von Kirchenvätern und Heiligen, und am Gewölbe das neue Jerusalem, mit Engeln, Aposteln und vier größeren Thürmen, die zu dem mit dem Gotteslamme geschmückten Centrum aufsteigen, in den Zwickeln endlich Propheten enthält.

Frankreich. Nicht ganz so häufig sind die Wandmalereien in Frankreich; der Süden ist am ärmsten; die wichtigsten erhaltenen Werke kommen in den mittleren Provinzen vor. Dem Anfange des 12. Jahrhunderts entstammen diejenigen in der Capelle zu Liget (Indre et Loire)²⁾, sowie die Gestalten Christi und mehrerer Heiliger in der alten Rundkirche Saint-Jean zu Poitiers³⁾. Noch

Saint Savin, entwickelter erscheint der Cyclus der Kirche zu Saint-Savin im Poitou (Dép. Vienne)⁴⁾, wo die Architektur in allen Theilen farbig decorirt war. Die Vorhalle enthält den thronenden Christus und Darstellungen aus der Apokalypse, im Innern sind die Säulen und Archivolten mit bandartigen Verzierungen bemalt, die Gewölbe des Mittelschiffes enthalten Darstellungen aus dem ersten und zweiten Buche Moses, denen im Chore sich Bilder aus dem Neuen Testamente anschließen. In der Krypta folgen die Legenden des Schutzpatrones St. Savinus und des heiligen Cyprian. Die Compositionen sind von äußerster Schlichtheit, stets nur in Einer Fläche gehalten. Die Schlankheit der Gestalten, die bei aller Incorrectheit dreisten, mitunter schon weichen Motive lassen erst an das 12. Jahrhundert denken. Bei derber Aufzeichnung in rothbraunen

1) Es ist zweifelhaft, ob Dietrich I. (1179—1194) oder Dietrich II. (1251—1279).

2) *Viollet-le-Duc*, Dict. raisonné de l'architecture française VII, 69.

3) Publiert in den Archives de la commission des monuments historiques.

4) *Mérimée*: Notice sur les peintures de Saint-Savin. Paris 1845. fol. — Holzschnitte bei *De Caumont*: Abécédaire, Arch. relig. S. 281 ff.

Umrissen ist die Farbenscala eine sehr beschränkte; die röthlichen und gelblichen Töne wiegen vor.

In Holland kamen im Jahre 1845 bei dem Abbruch der 1212 gegründeten ^{Holland,} und 1263 geweihten Johanniskirche zu Gorkum Wandbilder zum Vorschein, ^{Gorkum.} von denen Durchzeichnungen in der Bibliothek des Haag bewahrt werden. Sie enthielten Darstellungen aus der Genesis und dem Evangelium und waren Beispiele einer höchst barbarischen localen Kunst, auf welche der romanische Stil Deutschlands und Frankreichs wenig gewirkt hatte ¹⁾.

Die Malerei auf Holz kam besonders in ungewölbten romanischen Basiliken zur Decoration der Decke in Anwendung. Wie groß die Zahl solcher gemalter Plafonds nach ihrer Erwähnung in den Geschichtsquellen ²⁾ auch gewesen sein mag, so haben doch die immer wiederkehrenden Brände, denen die mittelalterlichen Kirchen ausgesetzt waren, nur wenige auf uns gelangen lassen. Die ältesten schmücken die flache Holzdecke der Kirche zu Zillis im Canton ^{Zillis.} Graubünden ³⁾. Doppelte Rahmen mit Bandgeflecht-, Zickzack- und Blattornament umschließen 153 quadrate Felder mit figürlichen Darstellungen, den Personificationen des Christenthums und des Judenthums dem Chore zunächst, hierauf alttestamentarischen Königen, dann Scenen aus dem Neuen Testamente. Da die einzelnen Abtheilungen stets nur für wenige Figuren Raum geben, ziehen die Vorgänge sich manchmal über mehrere Felder hin. Phantastische Thiergehalten, Sirenen, Meergötter nehmen ringsum die äußerste Reihe ein. Die Bilder mögen dem 12. Jahrhundert angehören, sind aber noch roh und alterthümlich bei gedungenem Verhältnisse der Figuren.

Zu den vorzüglichsten Leistungen der Malerei romanischen Stiles gehört dann aber die Decke der St. Michaelskirche zu Hildesheim, nicht aus der ^{Hildesheim.} Zeit der Erbauung durch Bernward, sondern erst nach der im Jahre 1186 beendigten Herstellung entstanden, die ein Brand erforderlich gemacht hatte (Fig. 90) ⁴⁾. Der Gegenstand des Ganzen ist der Stammbaum Christi, die Wurzel Jesse, die auch in dem Buche von Athos vorkommt, im Abendlande aber niemals großartiger dargestellt worden ist als hier. Die Hauptmomente der Genealogie des Herrn sind in den großen mittleren Feldern der Decke, meist in runden oder rautenförmigen Umrahmungen, angebracht. Zuerst Adam und Eva beim Sündenfalle, dann der schlafende Jesse auf seinem Lager, aus dem der Baum weiter in die Höhe wächst. Ihm folgt sein Sohn, der thronende David, dann kommen drei andere Könige seines Hauses, da die bildliche Darstellung sich an das Geschlechtsregister bei Matthäus, nicht an das abweichende bei Lucas hält. Das siebente Feld umschließt die sitzende Maria, das achte und letzte den

1) L. J. F. Janssen: De muurschilderijen de S. Janskerk te Gorinchem. Met 21 platen. 1858 4°.

2) Beispielsweise in Petershausen, Mon. Germ. SS. XX, S. 638, Casus Petris. mon. I. cap. 48. — Die unter Abt. Witigowo gemalte Holzlecke im Kreuzgange zu Reichenau M. G. SS. IV, 621, Purchardi Carmen, v. 355.

3) R. Rahn, Mittheil. der Antiquarischen Gesellschaft zu Zürich, XXXVI (1872), mit Abbildungen, und Gesch. der bildl. Künste in der Schweiz S. 290.

4) Urkunde über die Weihe des Neubaus mitgetheilt von A. Ratz bei v. Quast u. Otte, Zeitschrift für christl. Archäologie und Kunst, II. S. 82. — Farbige Publication der Decke herausgegeben von A. Ratz, 1856; danach ein Stück in den Denkmälern der Kunst.

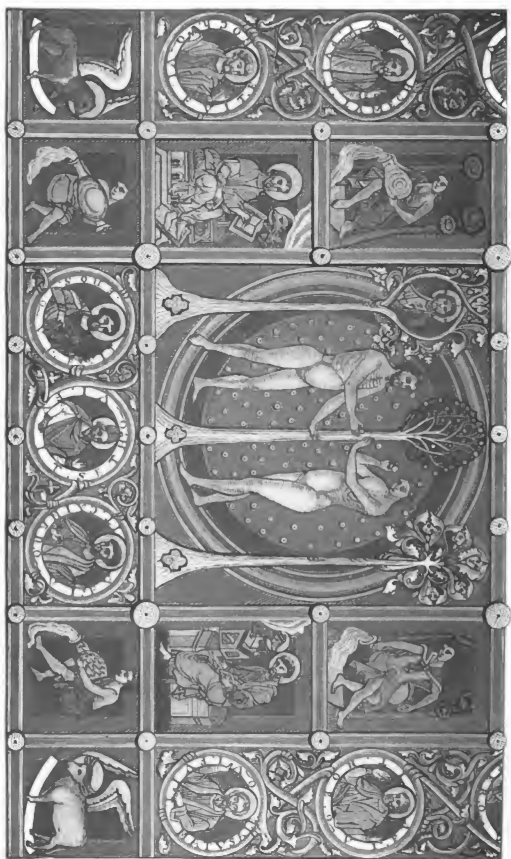

Fig. 90. Von den Deckenmalereien der Michaelkirche zu Hildesheim. Nach Kraiz.

Erlöser auf dem Regenbogen mit offenem Buche und lehrender Geberde. Andere Vorfahren Christi haben als Brustbilder an dem äußersten Rande in Medaillons zwischen Blattgewinden oder in den Zwickeln der Hauptfelder Platz gefunden. Neben Maria sind in den Zwickeln aber die vier Cardinaltugenden, neben Christus die Evangelisten-Symbole dargestellt, die dann nochmals in den Ecken des äußeren Rahmens wiederkehren. Zwei fortlaufende Streifen zwischen diesem und den Mittelfeldern enthalten die vier Paradiesesflüsse, die vier Evangelisten und Reihen von Propheten, zwischen ihnen aber,

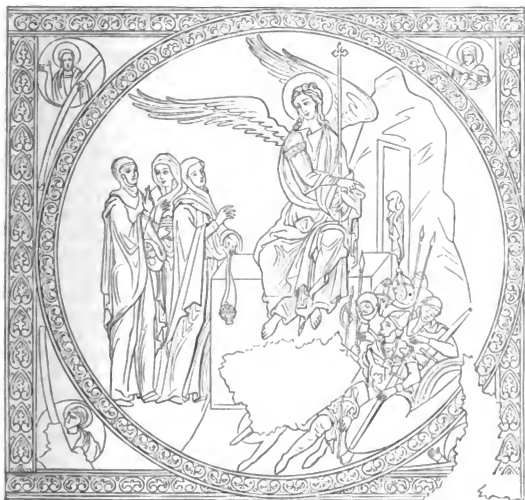

Fig. 91. Die Marien am Grabe. Tafelbild aus Soest.
Nach v. Quast und Otte; aus Schnaaf.

der Maria zunächst, auch den Erzengel Gabriel, so daß Maria also in dem Momente der Verkündigung dargestellt ist; sie erscheint spinnend, wie das in dieser Situation öfter vorkommt.

Das erste Hauptbild (Fig. 90) ist auch wegen der Behandlung des Nackten merkwürdig; Correctheit und eigentliches Verständniß der Formen sind zwar nicht erreicht, die Figuren mit kleinen Köpfen lassen den festen Knochenbau vermessen, sind aber nicht ungeschickt bewegt und über die Häßlichkeit und Roheit früherer Darstellungen hinausgehoben. Was dem pruden Sinne anstößig gewesen wäre, ist, wie immer in der mittelalterlichen Kunst, harmlos fortgelassen. Bezeichnend ist ferner die Stilisirung der Bäume. Die Decke als Ganzes

bildet eins der vornehmsten Beispiele architektonisch-strenger Disposition und kunstvoller Gliederung in der gesammten mittelalterlichen Malerei. Die Hauptgestalten erheben sich zu edler Würde, trotz der schweren Umriffe und des oft zu reichen Faltenwurfes ist die Zeichnung sicher und gediegen, die fette Färbung von kräftiger Harmonie.

Tafelbilder. Um diese Zeit kamen in den Kirchen auch selbständige Tafelbilder auf, aber zunächst nicht als Altaraufsätze, sondern als Antependien, die als Ersatz eines Teppichs den unteren Theil des Altartisches bekleideten. Zwei Werke dieser Art aus Soest gehören dem Anfange des 13. Jahrhunderts an. Das eine, **Münster.** früher im Walpurgiskloster, jetzt im Museum zu Münster, enthält den thronenden Christus und vier Heilige ¹⁾; das andere, ehemals in der Wiefenkirche, **Berlin.** jetzt im Museum zu Berlin ²⁾, zeigt in dem Mittelbilde die figurenreiche Kreuzigung, auf der auch die Personifikationen der Kirche und der Synagoge vorkommen, in den kreisförmigen, quadrat umrahmten Seitenfeldern Christus vor Kaiphas und die Marien am Grabe. Die Gemälde sind auf Goldgrund ausgeführt, mit kleineren Bildern in den Zwickeln und mit schönen Blattwerk-Einfassungen versehen. Zu dem sitzenden Engel auf dem Grabe hat ein byzantinisches Motiv, das die abendländische Kunst aufgenommen und öfter verwendet hat, als Vorbild gedient, aber das künstlerisch Bedeutende desselben, das leise geneigte Haupt, die edle Ruhe der Haltung, die über den Schofs nach rückwärts zeigende Hand, verwerthete der Maler mit eigener Empfindung, und die länglichen Figuren in ihrer sorgsam durchgebildeten Gewandung sind von feinem Gefühlsleben durchdrungen (Fig. 91).

Lüne. Das etwas spätere Antependium der Damenstiftskirche zu Lüne bei Lüneburg, das in der Mitte die Dreifaltigkeit mit dem Gekreuzigten, seitwärts vier Bilder aus der Kindheit Christi und vier aus der Passion enthält, zeigt noch einen ähnlichen Stil der Figuren, aber schon in Verbindung mit gothischen **Worms.** Architekturformen. Auch im Dome zu Worms, in der Taufcapelle, kommen zwei Tafelbilder aus der Mitte des 13. Jahrhunderts vor, einerseits mit Petrus und Paulus, andererseits mit Stephanus und einem heiligen Bischofe, so daß sie die beweglichen Schutzhüthen eines Schreines oder einer plastischen Figur gebildet haben müssen.

Steinafeln. Reste eines steinernen Antependiums sind zehn Schiefertafeln mit Aposteln **Köln.** in S. Ursula zu Köln, die eine auf der Rückseite mit der Jahrzahl 1224. Sie sind in Temperafarben mit schweren Contouren auf blauen, einst mit vergoldeten Rosetten geschmückten Grunde gemalt.

1) Lübke, Westfalen, S. 334. — Abbildung bei *Didron*, Annales, XVII, S. 180.

2) Vorläufig noch nicht aufgestellt. — Abbildungen bei v. *Quast* u. *Otte*, Zeitschrift, II, S. 283 Taf. 15, 16, wiederholt bei *E. Förster*, Denkmale, VIII.

DRITTER ABSCHNITT.

Die Glasmalerei.

Während der romanischen Periode hatte sich eine neue Technik, die Glasmalerei¹⁾, entwickelt, die sich zunächst mit einer bescheidenen Stellung neben der Wandmalerei begnügte, bald aber für die Innendecoration des Bauwerkes eine wesentliche Bedeutung gewann.

Der eigentlichen Glasmalerei geht eine durchscheinende Mosaik in verschiedenfarbigen Glasstücken vorher, die rein ornamentale Muster bildet. Diese war schon in altchristlicher Zeit im Gebrauche und ist so alt wie die Anwendung des Glases zum Schlusse der Fenster selbst. Ihrer Vorgeschichte nachzufragen, ist aber nicht unsere Sache; die wirkliche Glasmalerei beginnt erst mit der Erfindung einer Farbe, die auf Glas zu malen gestattet. Erst seitdem ist die Möglichkeit wirklicher bildlicher Darstellung auf Glas erschlossen.

Die ältesten erhaltenen Denkmäler gehören erst dem 11. Jahrhundert an, und auch aus diesem Zeitraume sind sie höchst spärlich; die geschichtlichen Nachrichten beweisen aber, daß die Glasmalerei bereits Ende des 10. Jahrhunderts im Betriebe war; vielleicht auch schon früher, nur lassen manche Nachrichten aus dem 9. Jahrhundert es noch als zweifelhaft erscheinen, ob sie sich nur auf farbige Glasmuster oder auf wirkliche Glasmalerei beziehen. Ganz unzweideutig ist sogar kaum noch die berühmte Stelle in dem Dankbriefe des Abtes Gozbert von Tegernsee (983—1001) an einen Wohlthäter des Klosters, Grafen Arnold. Er spricht seine Freude darüber aus, daß die Fenster der Kirche,

Fenster-
Mosaik.

Malen auf
Glas.

Älteste
Nachrichten.

1) *M. A. Geffert*, Geschichte der Glasmalerei in Deutschland und den Niederlanden, Frankreich, England, der Schweiz, Italien und Spanien, von ihrem Ursprung bis auf die neueste Zeit. Tübingen u. Stuttgart, 1839. 8°. — *W. Wackernagel*, Die deutsche Glasmalerei, Leipzig 1855. — *F. W. Unger*, Glasmalerei, bei *Erich u. Gruber*, S. I, Bd. 69, p. 39. — *E. H. Langlois*, Essai historique et descriptif sur la peinture sur verre ancienne et moderne, Rouen, 1832. — *E. Didron*, Histoire de la peinture sur verre en Europe, ann. archéol. vol. 23 u. 24. — *Labarte*, III, S. 327. — *Br. Bucher*, Glasmalerei, in dessen Geschichte der technischen Künste, I, Stuttgart 1875. — *Viollet-le-Duc*, im Dictionnaire raisonné de l'architecture française, IX S. 373. — Große Abbildungen vorzugsweise bei *Ferdinand de Lasteyrie*, Histoire de la peinture sur verre d'après ses monuments en France, 2 Bde, Planches und Texte Tome I, Paris 1853—1857, fol. mit colorirten Tafeln. Hier finden sich Publicationen der meisten in unserem Texte erwähnten französischen Arbeiten. — *Edm. Lévy*, Histoire de la peinture sur verre en Europe et particulièrement en Belgique, Bruxelles, 1860 fol.

einst mit alten Lappen geschlossen, jetzt die goldgelockte Sonne durch verschiedenfarbige Scheiben mit Malereien einfallen lassen, und nennt das einen ungewöhnlichen Schmuck ¹⁾. Ausdrücklich ist aber von figürlicher Darstellung die Rede, wenn der Mönch Richer von Saint-Remi zu Reims berichtet, daß Bischof Adalbero (968—989) die Fenster der Kirche zuerst mit Scheiben, die verschiedene Historien enthielten, ausgestattet habe ²⁾. Die Frage, ob diese Kunst zuerst in Frankreich oder in Deutschland betrieben wurde, ist vielfach erörtert worden; neuerdings hat der Franzose Labarte die Priorität Deutschland zuweisen wollen, während gerade deutsche Gelehrte, wie Schnaase, sie Frankreich zuerkennen. Maßgebend ist jedenfalls, daß Theophilus in seinem Lehrbuche zweimal die Technik als eine vorzugsweise in Frankreich betriebene erwähnt und die Franzosen in dieser Arbeit hocheifrig nennt ³⁾.

Technik. Die Technik, die Theophilus eingehend schildert, blieb eine Verbindung von Mosaik in größeren Glasstücken und von Malerei. Auf eine Tafel, welche die genaue Vorzeichnung des Glasbildes enthielt, wurden die einzelnen Glasstücke gelegt, die Umriffe wurden auf ihnen mit flüssiger Kreide nachgezeichnet und dann mit glühendem Eisen ausge schnitten, da man die Anwendung des Diamantes zum Schneiden des Glases noch nicht kannte. Zur Färbung des Glases selbst hatte man verschiedene Farben: Roth, Blau, Grün, Gelb, Violett. Die zugeschnittenen Stücke wurden dann von neuem auf die Holztafel gelegt, und die Zeichnung wie die Schattirung, die innerhalb der einzelnen anzu bringen waren, wurden jetzt in einer Schmelzmalerei ausgeführt, zu der man nur Eine Farbe befaß, das Schwarzloth, bestehend aus Kupferoxyd nebst grünem und blauem Glase zu gleichen Theilen. Die Malerei wurde dann eingebrannt und die einzelnen Stücke wurden durch Bleifassung verbunden. Theophilus gibt ferner an, wie durch verschiedenartigen Vortrag aus dieser Einen braunen Emailfarbe gewissermaßen drei Farben zu machen seien, durch dunkle Schraffirung oder durch gleichmäßige Vertheilung des dünn aufgetragenen Tones, endlich durch Auskratzen aus demselben. Diese Technik erfuhr bis zum Schlusse des 13. Jahrhunderts keine Modification, und so einfach sie ist, so kommt sie doch gerade der wahrhaft stilgemäßen Anwendung der Glasmalerei entgegen, die in ihrer Reinheit dieses Verfahren kaum überdauert.

Teppichstil. Wie der Teppichstil, der die Verzierungen und Gestalten an der Fläche haften läßt, die decorative Wandmalerei des Mittelalters bestimmt, so ist er auch in der Glasmalerei maßgebend. Jedes gemalte Glasfenster macht den Eindruck eines vor den Wandausschnitt gehängten Teppichs, der nur eben den Vorzug hat, durchscheinend zu sein. Deshalb muß zunächst jedes Fenster als ein Ganzes behandelt, einheitlich umrahmt und harmonisch gegliedert sein; die einzelnen zusammengestellten oder einander entsprechenden Fenster verlangen ferner eine im Allgemeinen übereinstimmende Behandlung, innerhalb welcher

1) *Vestris felicibus temporibus auricomus sol primum insulsi basilicae nostrae pavimenta per discoloria picturarum vitra, cunctorumque inspicientium corda pertentant multiplicia gaudia qui inter se mirantur infoliti operis varietates.* *Perz.* Thesaurus anecd. VI p. I, p. 122.

2) *Quam fenestris diversas continenlibus historias dilucidatam u. f. w. Mon. Germ. SS. III 613.* Andere Stellen bei *Unger a. a. O. S. 50.*

3) Am Schlusse der Einleitung: *•Quidquid in fenestrarum pretiosa varietate diligit Francia. — Buch II, cap. XVII: •Franci in hoc opere peritissimi. •*

aber ein ebenso lebendiger Wechsel der einzelnen Motive bestehen kann wie in dem plastischen Detail der architektonischen Glieder. Der decorative Stil fordert eine sorgfältige Vertheilung der Farben und eine feine Abwägung derselben gegen einander. Größere einfarbige Flächen werden vermieden, die Kraft der einzelnen Farben, wie sie sich nach dem verschiedenen Grade ihrer Ausstrahlung ergibt, ist für den Umfang, in dem sie angewendet werden, wie für ihre Zusammenstellung bestimmend. Neutrale Töne in schmalen Streifen mildern die Gegensätze intensiver Farben und ermöglichen ihre Verbindung. Das Schwarzloth wird nicht bloß zur Zeichnung und Schattirung, sondern auch zur Abtönung verwendet. Die Gründe sind nicht einfarbig, sondern durch eine einfache und regelmässige, etwa rautenförmige Musterung gebrochen. Nur so kann die starke Leuchtkraft des Blau, das in dem Grunde meist eine hervorragende Rolle spielt, oder die intensive Gluth des Roth gemildert werden. Die Farbe des Grundes muß in den figürlichen Compositionen selbst möglichst vermieden oder wenigstens beschränkt werden. Wenn die Gründe ruhiger und tiefer gehalten sind, so ist bei den Rändern eine lichtere Haltung, verbunden mit mannigfaltigerem Wechsel in den Farben wie in den Motiven der ornamentalen Zeichnung, am Platze. Selbst die schweren Umriffe der Bleifassung und der derbe Vortrag in der Schattirung sind ein Vorzug. Die Wirkung in die Ferne, die Farbenpracht, bei welcher eine feine Zeichnung undeutlich und schwächlich wäre, verlangen diese kräftige Vereinfachung. Führt die Bedingung, daß auf ein bestimmtes Glasstück nur mit der einen Farbe gemalt werden kann, zu gewissen Behelfen, etwa zu jenen Brillen, welche durch die Fassung der Augen und ihre Bleiverbindung mit der Fassung des Gesichts entstehen, falls die Glasmaler das Weiße der Augen überhaupt zeigen wollen, (Fig. 94) so ergibt sich hieraus doch keine merkbare Störung. Wie die Bleifassung selbst zur Zeichnung wird, so werden die wagerecht durchgehenden Eisenstangen, welche alle etwas größeren Fenster in kleinere Felder abtheilen, oft Veranlassung, die Compositionen in diese Unterabtheilungen einzufügen, und sprechen dann als dunkle Linien in der Umrahmung mit. Das sichere Stilgefühl des Mittelalters wußte überall aus der Noth eine Tugend zu machen.

In den Hintergründen und Umrahmungen waltet zunächst nur eine flächenhafte, wesentlich textilen Mustern entsprechende Ornamentik. Werden architektonische Formen angewendet, so darf dies nur sehr bescheiden und in einer dem Flächenstil angemessenen Behandlung geschehen, sonst wird die Reinheit des Stiles verletzt. Ebenso sind die Figuren stets discret modellirt, sie dürfen nur in Einer Fläche stehen, und die Compositionen müssen in ruhiger Vereinfachung gehalten und auf wenige Figuren beschränkt, dabei stets der Umrahmung streng eingeordnet sein, ohne sich je in anspruchsvoller Selbständigkeit hervorzudrängen.

Erst die Glasmalerei ist dann im Stande, den farbigen Eindruck des Innern ^{Polychromie.} zu vollenden und ihm polychrome Harmonie zu verleihen. Die durchsichtigen und die undurchsichtigen Theile des Baues werden durch die Farbe ein einheitliches Ganzes, und die Pracht gipfelt in den gemalten Fenstern mit dem durchscheinenden Lichte.

Einzelne Reste aus dem 11. Jahrhundert sind sowohl in Frankreich wie ^{11. Jahrh.} in Deutschland vorhanden, ja die deutschen sind wahrscheinlich noch etwas ^{Deutschland.}

Augsburg. älter. Fünf fehmale Oberfenster im Dome zu Augsburg werden durch Bilder gefüllt, die in ihrem Charakter etwa der Mitte des 11. Jahrhunderts entsprechen und alfo wohl um das Jahr 1065 entstanden fein mögen, in welchem eine Weihe der Kirche unter Bischof Embrico ftattfand. Diefelben enthalten in ihrer ganzen Ausdehnung, ohne jede ornamentale Zuthat und ohne farbigen Grund, fünf altteftamentarifche Figuren, ganz von vorn gefehen, in ftrenger Symmetrie, mit vollem Ovale, gerader Nafe und kleinem Munde, grofsen, plumpen Händen und einem hügeligen Fußboden in Form ftilifirten Blattwerkes (Fig. 92) ¹⁾. Einen verwandten Stil bei nur wenig

fpäterem Urprunqe lernt man in der ebenfals aus dem 11. Jahrhundert herrührenden Sebafianskapelle hinter der St. Peter- und Paulskirche zu Neuweiler im Elſaß kennen. In einem kleinen Fenſter mit halbkreisförmigem Schluſſe ſteht der Märtyrer St. Timotheus, ganz von vorn gefehen, in blauem Gewande und grünem Mantel, auf rothem Grunde, mit feltſam behandeltem, kleingelocktem Haar, die linke Hand mit der Geberde der Feier erhoben, von einfacher Blattwerk-Umrahmung umſchloſſen ²⁾.

In Frankreich weiſt die Kathedrale zu Le Mans, deren romanifcher Bau gegen 1093 unter Biſchof Hoël vollendet wurde und bei einer Feuersbrunſt im Jahre 1136 nach älteren Nachrichten ſeine Glasfenſter einbuſte, doch noch ein Ueberbleibſel aus jener Periode auf, das jetzt einem fpäteren Fenſter in der gothiſchen Marienkapelle am Chorſchluſſe eingefügt iſt. Die Compoſition ſtellte offenbar einſt die Himmelfahrt Chriſti dar; jetzt ſieht man nur noch die zwölf Apoſtel in zwei Reihen und in der Mitte der unteren die gekrönte Maria. Die Geſtalten, die den damaligen franzöſiſchen Miniaturen entſprechen, ſtehen auf hügeligem Boden aufwärts blickend, mit gereckten Armen, in haſtiger, faſt gezierter Bewegtheit. An den Gewändern ſind die durchgehenden farbigen Horizontalſtreifen und die Enge an den Knien merkwürdig. Im Hintergrunde wechſeln blaue und rothe Streifen, die Bordüre wird oben durch Blattwerk, unten durch gelbe Nägelchen auf ſchwärzlichen Feldern gebildet ³⁾.

Fig. 92. David.
Augsburger Dom. Nach
Herberger; aus Bucher.

Die Glasmalereien aus dem 12. Jahrhundert ſind in Frankreich bereits häufiger. Die Kathedrale von Angers beſitzt noch vier Fenſter aus der Zeit des Biſchofs Ulger (1125—1149) mit Scenen aus den Legenden der Jungfrau Maria und der Heiligen Katharina, Vincentius und Laurentius, in kleinen Medaillons auf blauem Grunde mit breiter Bordüre.

Noch wichtiger ſind die Glasbilder in der Abteikirche zu Saint-Denis. Der berühmte Abt Suger (geb. 1081. geſt. 1151) hatte die Kirche in ihrem

1) Th. Herberger, Die älteſten Glasgemälde im Dom zu Augsburg. 1860, 5 Tafeln, 4°. Von ihm zu frühe, von Kugler, Schnaſe u. a. zu ſpät datirt.

2) Lasteyrie, Tafel zur notice ſupplémentaire, S. 311.

3) Außer Lasteyrie vgl. Eugène Hucher, Vitraux peints de la cathédrale du Mans, Paris 1865, fol. und den Brief Parker's, auch mit Abbildung, Archaeologia, Vol. XXXIII, S. 359.

ganzen Umfange mit gemalten Fenstern schmücken lassen und hierzu Meister aus verschiedenen Nationen verwendet, also außer Franzosen wohl auch Deutsche, wie er ja auch Emaillarbeiter aus Lothringen in feinen Diensten hatte ¹⁾. Von dieser Herrlichkeit ist das Meiste nach und nach zu Grunde gegangen, und nach der Verwüstung während der großen Revolution haben in neuerer Zeit nur einzelne Fenster der Chorcapellen wieder an ihre Stelle gesetzt werden können ²⁾. Der 1144 vollendete Chor zeigt die ersten nachweisbaren Anfänge des gothischen Stiles, aber mochte sich auch das neue architektonische Princip in der Grundrißbildung, der Ueberwölbung, den unmittelbar im Dienste der Construction stehenden Formen ankündigen, so wird doch der Geschmack der Glasmalerei hiervon nicht berührt. Nur ein entwickelteres decoratives Gefühl macht sich hier wie in

1) De rebus in administratione sua gestis, cap. 22, bei *Duchesne: Hist. Franc. SS. IV, 348*: Vitrearum etiam novarum præclaræ varietatem ab ea primæ inceptit a stirpe Jesse in capite ecclesiæ usque ad eam quæ superest principali portæ in introitu ecclesiæ tam superius quam inferius magistrorum multorum de diversis nationibus manu exquisita depingi fecimus.

2) Außer *Lasteyrie* Taf. III—VII auch *Labarte* Taf. 94.

Fig. 93. Fenster aus Saint-Denis. Aus Bucher.

Angers im Unterschiede von den älteren Werken geltend. Die Dimensionen sind mäfsig; der gemusterte Grund, in rothen, sich rautenförmig kreuzenden Streifen auf blau, innerhalb einer meist heller gestimmten Umrahmung mit Blattwerk, enthält neun Medaillons, die drei oberen mit Ornamenten, die sechs unteren mit figürlichen Szenen. So zeigt ein Fenster (Fig. 93) die Verkündigung, bei welcher der Abt niedergeworfen zu Marias Füfsen liegt und dabei seltsam über den Rahmen hinausragt; die Anbetung der Könige und zwei symbolische Darstellungen: die Bundeslade, aus welcher das Kreuz emporwächst, oben die Halbfigur Christi, in den Ecken die Symbole der Evangelisten; ferner Christus, auf der Brust ein Rad mit den sieben Gaben des heiligen Geistes in Gestalt von Tauben, die Synagoge enthüllend und die Kirche krönend. Die zwei untersten Bilder aus der Legende der thebaïschen Legion gehören nicht hieher, wie denn auch in ein anderes Fenster mit Szenen aus der Geschichte des Moses eine apokalyptische Darstellung eingeflickt ist, die ursprünglich einem anderen Fenster angehörte. Mehrere Fenster sind rein ornamental gehalten, nur mit Greifen in rautenförmigen Feldern.

Chartres,
Saint-Père.

Vendôme.

Chartres,
Kathedrale.

Einen entsprechenden Stil zeigen einige Fenster in Saint-Père (Pierre) zu Chartres, aus der Zeit des Abtes Stephan I. (1172—1193) und in der Abteikirche de la Trinité zu Vendôme, um 1180, wo eine Madonna mit dem Kinde in der von vier Engeln getragenen Mandorla als früher Versuch einer gröfseren Composition merkwürdig ist, aber durch Starrheit und unnatürlich in die Länge gezogene Proportionen abtöft¹⁾. Die wichtigsten Denkmäler dieses Zeitraumes sind endlich drei grofse Fenster in der Westfront der Kathedrale von Chartres, die noch aus der Zeit des um 1145 begonnenen Frontbaues herrühren. Das mittelfte enthält unten in wechselnden runden und quadraten Feldern Darstellungen aus der Geschichte Marias und Christi, während der Obertheil durch eine Madonna, der in Vendôme verwandt, eingenommen wird. In den beiden Seitenfenstern sind der Stammbaum Christi, ähnlich wie auf der Hildesheimer Decke, und die Passion in kleinen Rundbildern zu sehen. Nur die Madonna ist von einer alterthümlichen Starrheit, die etwa auf der Stufe der ältesten Portalsculpturen von Chartres steht; alle kleineren Bilder sind bereits freier, und an Farbenschönheit übertrahlen diese drei Fenster alle übrigen, der Blütezeit gothischen Stiles entstammenden in derselben Kathedrale²⁾. Während der ältere romanische Stil seine kleinen Fenster mit Einzelfiguren füllte, hatten im spätromanischen und primitiv gothischen Stile des 12. Jahrhunderts die gröfseren Fenster zu einer anderen Anordnung genöthigt, und so war der eigentliche Teppichstil, wie ihn die zuletzt geschilderten Denkmäler zeigen, ausgebildet worden, in welchen die figürlichen Darstellungen überwiegend in kleine Medaillons und Füllungen verlegt sind, und im Ganzen eine rein ornamentale Anordnung durchgeht.

England.

In England, wo die Glasmalerei mit dem frühgothischen Stile von Frankreich her eindrang, entsprechen die in den Seitenschiffen des 1180 vollen-

1) Neben *Lasteyrie* auch Abbild. bei *Gailhabaud*, *L'Architecture* etc. II, Taf. 77 f.

2) Vorzügliche Reproductionen bei *J. B. A. Lassus* und *A. Duval*, *Monographie de la Cathédrale de Chartres*.

Fig. 94. Königsfigur aus dem Straßburger Münster.
Nach Guerber.

Canterbury. deten Chores der Kathedrale von Canterbury erhaltenen Fenster denen von Saint-Denis.

Deutschland. In Deutschland sind an verschiedenen Orten Fenster im entwickelten romanischen Stile erhalten, aber sie gehören meist schon dem Schlusse des 12. und der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts an. Dieser Periode entsprechen Straßburg. zunächst einige Reste im Straßburger Münster ¹⁾, das freilich noch durch die Beschädigung im Jahre 1870 manches Werthvolle eingebüßt hat. Im südlichen Querhausarme stehen die gerüsteten, ritterlichen Gestalten der Heiligen Victor und Mauritius unter schlichten Rundbogenarcaden ²⁾; auch die architektonische Umrahmung, die hier im Unterschiede von der reinen Teppich-Ornamentik der französischen Fenster verwendet worden, ist ganz flächenhaft gehalten. Nur wenig später sind der Dux Achacius und Dux Marcus, die im dritten nördlichen Oberfenster des Langhauses neben Gestalten aus dem 14. Jahrhundert eine Stelle gefunden haben, und die drei Königsgestalten im westlichen Fenster des nördlichen Seitenschiffes: Henricus rex (Heinrich I.), Fridericus rex (Friedrich I. oder der II.) und Henricus Babenbergensis (Heinrich II.). Sie stehen bei schlanken Verhältnissen in würdevoller Haltung da, die Fußspitzen nach unten gerichtet, mit den Insignien ihres Königthums und in reichem Ornate, langer Tunica mit breiter Bordüre und Pallium. Die stilvollen, ruhigen Motive des Faltenwurfes zeigen noch keine Spur von gothischem Schwunge, und so unterscheiden diese Gestalten sich merklich von den anderen aus dem 14. Jahrhundert, in deren unmittelbarer Nähe sie stehen (Fig. 94). Die alten Umrahmungen sind nicht erhalten ³⁾.

Die Gestalten von Fürsten des Babenberger Hauses innerhalb romanischer Umrahmungen im Capitelsaale des Cisterzienserklosters Heiligenkreuz in Oesterreich ⁴⁾ zeigen einen verwandten Stil. In Norddeutschland sind die drei Bucken. Chorfenster der Kirche zu Bücken an der Weser ⁵⁾, das mittlere Chorfenster Legden. der Kirche zu Legden in Westfalen, die Ueberreste im Chore des Patroclusmünsters in Soest. zwei kleine Reste, vielleicht von einer Wurzel Jesse, in Veitsberg. der Kirche zu Veitsberg bei Weida ⁶⁾ hervorzuheben. Ein Muster kunstvoller Disposition und harmonischer Farbenpracht sind die drei Chorfenster der 1247 vollendeten St. Kunibertkirche zu Köln; das mittlere stellt Momente Koln. aus der Geschichte Marias und Christi, umschlossen von Prophetenbildern, dar, St. Kunibert. in den beiden andern breitet sich die Legende des Kirchenheiligen aus ⁷⁾. In der Kirche zu Heimersheim an der Ahr sind noch die zwei gekuppelten mittleren Chorfenster mit Bildern aus der gleichen Zeit geschmückt, das eine

1) V. Guerber: Essai sur les vitraux de la cathédrale de Strasbourg. Str. 1848. 8., mit Abbildungen.

2) Lasteyrie Taf. 17.

3) Guerber, dem unsere Abbildung entlehnt ist, hat die jetzige gothische Einfassung durch eine romanische, von der er Spuren gefunden haben will, ersetzt. Lasteyrie, der den älteren Ursprung dieser Bilder nicht annimmt, tadelt ihn (p. 256 Anm.) wegen der Willkür dieser Aenderung, aber die Restauration ist wenigstens stilgerecht, derjenigen der erwähnten heiligen Krieger im Querhaufe entsprechend.

4) Jahrbuch der k. k. Centralcommission, III, Taf. 23—27.

5) Mittelalterl. Baudenkmäler Nieslerfachens, 1866, Heft 11, 12.

6) Dr. Fr. Klopffleisch: Drei Denkmäler mittelalt. Malerei aus den oberbayerischen Landen, mit 11 lith. Taf. u. 66 Holzschnitten, 1860.

7) Schlecht reproducirt bei Boisserie, Denkmale der Baukunst am Niederrhein, 1842 Fol., Taf. 72.

mit Szenen aus den Evangelium, wie das Fenster in St. Kunibert, das andere mit Heiligengestalten ¹⁾).

Ein eigenthümliches Princip der Ornamentation hatten unterdessen die Cisterzienser entwickelt. Ihre Ordensregel, die jeden Prunk in der Aus- Cisterzienser.
stattung des Gotteshauses zurückwies, unterlagte im 82. Artikel Farbe und figurliche Malerei in den Fenstern ²⁾, aber es erschien mit dieser Vorschrift vereinbar, daß eine sanfte Brechung des Lichtes und ein gefälliger Schmuck durch rein ornamentale Muster grau in grau versucht wurde. Proben solcher Grifaillen aus dem 12. Jahrhundert besitzt Frankreich in den Klöstern Bonlieu (Creuze), Obasine (Corrèze), Pontigny u. s. w. ³⁾, das Schönste sind aber die Kreuzgangfenster im Stifte Heiligenkreuz, aus der ersten Hälfte des Heiligen-
13. Jahrhunderts, mit trefflich gezeichnetem romanischem Blattwerk in grünlich- kreuz.
gräuem Tone mit brauner Schattirung und ganz leiser Anwendung lebhafterer Farben ⁴⁾. Fast schon verwischt ist dieser Stil in den Kreuzgangfenstern des Klosters Wettingen in der Schweiz ⁵⁾, die zwischen der ersten Weihe des Wettingen.
Klosters im Jahre 1256 und der zweiten Weihe, nach Aufführung weiterer Nebengebäude, entstanden sein werden. Damals nahm man es mit dem Verbote nicht mehr so genau. Nur der Nordflügel des Kreuzganges gehört noch dem 13. Jahrhundert an, und auch der bewahrt von seinen älteren Glasmalereien nur wenige Reste, die in der Behandlung des Blattwerks an der Grenze des romanischen und des gothischen Geschmacks stehen und auch nicht lediglich Grifaillen sind, sondern gelegentlich andere Farben anwenden und sogar stellenweise figurliche Darstellungen, Brustbilder Christi und Marias, die thronende Madonna mit dem Kinde, dem Ganzen einfügen.

1) F. H. Müller: Beiträge zur deutschen Kunst- und Geschichtskunde, Darmstadt 1832, I. Taf. 9.

2) *Fenestrae albae sunt et sine crucibus et picturis.*

3) *Textier*: Origine de la peinture sur verre, in *Didron's annales archéol.* X.

4) *Camefina*: Glasmalereien etc. des Cisterzienser-Stiftes Heiligenkreuz. Wien 1854. — Proben auch in den Mittelalterl. Kunstdenkmälen des österreich. Kaiserstaates, B. I.

5) Publicirt von *Lübke* in den Mittheilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, B. XIV, Heft 5, Zürich 1861—63.

VIERTER ABSCHNITT.

Italien.

Vorbemerkungen.

Zurück-
bleiben
Italiens.

rotz der engen politischen Verbindung Italiens mit Deutschland nahm jenes an der Kunstentwicklung der nördlicheren Länder nicht theil. Obwohl das italienische Volk ungewöhnliche geistige Begabung mit Lebhaftigkeit des Sinnes und praktischer Gewandtheit vereinigte, obwohl in diesem Lande die Erinnerungen an antike Sitte und Bildung fort dauerten, und zugleich die Segnungen der Natur und des Klimas, welche das materielle Dasein des Menschen erleichtern, eher jenes freie Behagen hätten wecken können, aus dem das Kunstbedürfnis unwillkürlich entspringt, war die Kunst hier dennoch tiefer gesunken als in anderen Ländern. Italien war erschlaft und erschöpft, und während die nördlicheren Völker nach Ueberwindung der Barbarei rangen, hatte sich hier die Auflösung aller sittlichen und staatlichen Verhältnisse vollzogen. Als Deutschland und Frankreich sich zu Nationen gestalteten, war Italien zer Splittert. Die höchste Staatsautorität konnte hier nur durch eine fremde Macht, das deutsche Königthum, ausgeübt und auch nur in einem Theile des Landes begründet werden, während die Parteikämpfe der einzelnen nord- und mittelitalischen Territorialherrschaften fort dauerten. Der Süden aber stand noch unter griechischer Herrschaft, wurde in der Folge theilweise zur Beute der Araber, dann der normännischen Eroberer, und als endlich die normännische Erbschaft dem Kaiserhaufe zufiel, war dieses auf seinem eigentlichen Boden schon zu sehr erschüttert, um die süditalischen Besitzungen mit den alten Bestandtheilen des Reiches vereinigen zu können.

Verwilderung
des Klerus.

Der allgemeinen Zuchtlosigkeit entsprach die Verwilderung des geistlichen Standes, der in Unwissenheit, Ueppigkeit und Mangel religiösen Sinnes immer mehr verkam. Das Papstthum, das der übrigen Christenheit als höchste geistliche Autorität galt, war in Italien eine Territorialmacht neben den anderen und wurde zum Spielball der Parteien. Die Bestrebungen nach Reform der Kirche von oben her gingen zunächst von Fremden, besonders von dem deutschen Papste Leo IX., aus und fanden in Italien selbst den zähesten Widerstand. Ihre consequente Fortsetzung unter Gregor VII. führte aber zur Ueberhebung der geistlichen Gewalt und damit zu unheilvollen Kämpfen.

Inmitten dieser Zerrüttung war nur Ein Element fähig, zum Träger des ^{Städtisches} Culturlebens zu werden: die Städte, die sich im Gegensatz zu dem Lebens-^{Leben.}staat entwickelten, auf der Tradition der antiken Municipalverfassungen, auf römischem Rechte und geordneter Finanzwirthschaft ruhten. Sie behaupteten sich zunächst selbständig in ihren kleineren Bezirken, bis sie in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts durch Bündnisse unter einander zu umfassender politischer Macht gelangten; und sie bildeten nun auch die eigentlichen Sitze der Kunst, die in Italien nicht vorzugsweise von der Kirche bestimmt oder von den Höfen gefördert wurde. Der durch Arbeit, Gewerbe und Handel begründete Wohlstand der Städte sowie ihr stolzes Selbstbewusstsein riefen die künstlerischen Schöpfungen hervor, welche auch da, wo ihre Bestimmung eine kirchliche war, den Charakter öffentlicher Denkmäler des Gemeinwesens hatten. Neben den Städten machten sich dann einzelne hervorragende Klöster, die als freie geistliche Gemeinwesen dastanden, auch künstlerisch geltend.

Diese Bestrebungen kamen in erster Linie der Architektur und der Decorati-^{Baukunst.}on zuflatten. Freilich was die romanische Baukunst des Nordens auszeichnete, die organische Ausbildung der Construction und Gliederung, die trotz gewisser localer Verschiedenheiten einheitliche und consequente Entwicklung, fehlte hier. Die einzelnen Landschaften bewahren in Italien ihren besonderen Charakter und haben höchstens in ganz allgemeinen Zügen Verwandtschaft.

Die architektonischen Schöpfungen, mögen sie nun in manchen Gegenden als reine Fortsetzung der altchristlichen Bauweise erscheinen, oder in anderen Theilen des Landes Einflüsse der deutsch-romanischen, der byzantinischen und der arabischen Kunst zeigen, gewähren durch die Mannigfaltigkeit der Anlage die glücklichen Verhältnisse, in denen sich oft die natürliche Begabung der, einzelnen Meister auspricht, und die Pracht der Decoration, in welcher die Erbschaft antiker Technik und Formensprache erhalten bleibt, ein besonderes Interesse. Dagegen bleiben Plastik und Malerei auf einer ungleich tieferen Stufe ^{Plastik und} und beharren bei größerer Roheit und Formlosigkeit, als die primitiven Leistungen ^{Malerei.} der nördlichen Völker. Während in diesen wenigstens geistige Intentionen und ein kräftiges Ringen nach Ausdruck lebendig sind, wird hier nur rein mechanisch, aus technischer Gewöhnung heraus producirt, und das Geschaffene trägt den Stempel dumpfer Gleichgiltigkeit und abgestumpfter Empfindung. Wo sich aber der Sinn für Besseres regt, führt derselbe zunächst nur zur Erwerbung einzelner fremder Kunstwerke. Die Handels- und Seestädte, die, wie Venedig, Genua, Pisa Amalfi, mit fernen Ländern in Verbindung stehen und den Weltverkehr in der Hand haben, benutzen diesen zum Import ausländischer Arbeiten, mit denen sie sich zufrieden geben ^{1).}

A. Roher Stil.

In Rom, wo die Barbarei am stärksten war und sogar im architektonischen ^{Wand-} Schaffen die Unfähigkeit auffällt, hören nach Mitte des 9. Jahrhunderts die ^{malerei} um Rom.

1) *Rumohr*, Ital. Forschungen, I; *Crowe u. Cavalcafelte* I; *Schnaase* Bd. IV. und VII. Für Unteritalien: *H. W. Schulz*: Denkmäler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien, herausgegeben von *F. von Quast* 4 Bde. 4° und Atlas fol. Dresden 1860. — *Demetrio Salazar*: Studj sui monumenti della Italia meridionale dal IV. al XIII. secolo, I, Napoli 1871 fol., II im Erscheinen.

Spuren der Mosaikarbeit für geraume Zeit auf. Die Perioden der einschneidenden Kirchenreform unter Leo IX. und des Kampfes gegen das Kaiserthum unter Gregor VII. haben keine künstlerischen Denkmäler von Bedeutung hinterlassen. Einige Wandmalereien in Rom und Umgebung bieten für den Mangel an Mosaiken einen kümmerlichen Ersatz; es sind flüchtige, unbehilfliche Producte, flach in den Figuren, mit groben Umrissen. Diejenigen in der Kirche des Benedictinerklosters S. Elia bei Nepi, auch in Gegenständen und Auffassung eine Reproduction dessen, was man in Mosaiken zu sehen gewohnt war, zeigen die Namensbezeichnung der Klosterbrüder und Maler *Johannes* und *Stephanus* aus Rom sowie eines Neffen von ersterem Namens *Nicolaus* und mögen dem 10. Jahrhundert angehören. Darstellungen aus dem Leben Christi, aus Legenden, einen thronenden Heiland zwischen Petrus und Paulus und eine figurenreiche Kreuzigung enthält die kleine Kirche S. Urbano alla Caffarella, ein antiker Grabtempel nahe der Via Appia bei Rom; die Inschrift, welche als Urheber einen Bruder *Bonizzo* und die Jahrzahl 1011 nennt, ist unsicher¹⁾. Wandbilder aus der Kirche S. Agnese mit Darstellungen aus den Legenden der Heiligen Agatha und Katharina sind in das christliche Museum des Laterans versetzt worden. Die Malereien in der Unterkirche der Basilika S. Clemente in Rom gehören verschiedenen Zeiten an, die spätesten gehen aber nicht über das 11. Jahrhundert hinaus; sie enthalten größtentheils legendarische Scenen, zum Beispiel aus der Geschichte des heiligen Clemens und der Slavenapostel Kyrill und Method, in gewöhnlicher Arbeit und schlechter Erhaltung²⁾.

Mosaikboden. Als eine Technik, die auch auf dieser Stufe fortwährend im Betriebe und fogar Italien vorzugsweise eigen war, ist die Fußbodenmosaik im 11. und 12. Jahrhunderts zu berücksichtigen³⁾, von der uns der Mosaikboden in St. Gereon zu Köln bereits einen Ableger kennen lehrte. Die Mosaik aus kleinen Steinfisteln, das opus vermiculatum der Alten, wird hier in rohester Weise fortgeübt. Eine Kunst, die überall von der Umrisszeichnung auszugehen gewohnt war, wendete dieselbe auch hier an und liefs die ungeschickten Figuren in grober schwarzer Contour mit wenig Farbe auf weißem Grunde erscheinen. Wahrscheinlich war Ravenna der Ausgangspunkt dieser Technik gewesen, die sich dann namentlich im nördlichen Italien verbreitete, und von der S. Michele in Pavia, das Grabmal der Markgräfin Mathilde († 1115) in S. Benedetto di Polirone bei Mantua⁴⁾, die Dome zu Pesarò, Cremona, Novara, Ivrea, Aosta, die Kirche S. Savino zu Piacenza Zeugnisse enthalten. Bemerkenswerth sind auch die Gegenstände, die für solchen Zweck theilweise schon von der altchristlichen Kunst festgestellt waren. Wie der von Renan ausgegrabene und nach Frankreich gebrachte Mosaikboden von Sur (Tyros)⁵⁾

1) *Agincourt*, Taf. 94. f. Durchzeichnungen in der Bibl. Barberini.

2) *Th. Roller* in der *Revue archéologique* 1872 f. und *Dudik* in den *Mittheil. der Centr. Commission* 1869, mit Abbildungen.

3) *E. aus'm Weerth*: Der Mosaikboden in St. Gereon zu Köln . . . nebst den damit verwandten Mosaikböden Italiens, Bonn 1873 fol., mit Abbildungen. — *Eng. Müntz* in der *Rev. Archéol.* XXXII (1876) S. 400.

4) *Carlo D'Arco*: Delle arti e degli artefici di Mantova, I, Mantova 1857, Taf. 1.

5) Aus einer um 652 gegründeten Kirche. Vgl. *Julien Durand* in *Didron's Annales arch.* vol. XXIII f. mit Abbildungen.

Medaillons mit den Monaten, Jahreszeiten und Winden enthält, so kommt auch in Italien häufig das personifizierte Jahr mit den Bildern der Monate, meist Szenen ländlicher Beschäftigung, wie wir sie schon aus Miniaturen kennen, vor (Pavia, Piacenza, S. Benedetto, Aosta); dann die Allegorien vom Siege der Tugenden über die Laster oder auch die Laster untereinander im Kampfe (Cremona), endlich selbst das mythologische Motiv des Labyrinthes mit Theseus und dem Minotaurus, der als Kentaur dargestellt ist (Pavia).

Noch weit barbarischer sind einige Mosaikböden im Süden, derjenige der ^{Unteritalien.} Kathedrale von Otranto, 1163–1166 unter Bischof Jonathas durch die Hand eines Priesters *Pantaleon* gelegt, und der in der Kathedrale zu Brindisi, 1178 von Erzbischof Wilhelm gestiftet. In beiden wird die Haupteintheilung durch riesige, weit in die Schiffe hineinwachsende und meist auf Elephanten ruhende Bäume hergestellt, deren Aeste von allerlei Thieren belebt werden, Motive, die orientalischen Teppichen entlehnt sind. Im Mittelschiffe zu Otranto sind dazwischen Medaillons mit Thierkreiszeichen, Monatsbildern, Kampfszenen, profanen Darstellungen, wie Alexander, und alttestamentarischen Szenen eingereiht, während das südliche Seitenschiff Paradies und Hölle, jenes mit den Seelen im Schoße der Erzväter, diese mit dem thronenden Satan, Teufeln und von Schlangen umwundenen Verdammten, enthält. In Brindisi, wo man nur noch Reste sieht, kommen neben Bildern des Alten Testaments auch Darstellungen aus der Rolandsage vor, die damals, in der Zeit der Kreuzzüge, wieder auflebte. Die Roheit der kraftlosen, geschwollenen Figuren übersteigt jedes Maß, und es fehlt zugleich das richtige decorative Gefühl in der Anordnung ¹.

Auch die Miniaturmalerei, die in Italien weniger für den Luxus der ^{Miniaturen.} Höfe in Anspruch genommen wird, steht während dieser ganzen Periode auf einer niedrigen Stufe; erst seit dem 14. Jahrhundert wird sie mit solcher Kunstfertigkeit betrieben, daß sie sich mit den Leistungen der nördlicheren Völker messen kann. Im 11. und 12. Jahrhundert begnügt sie sich meistens mit rohen, flüchtig colorirten Federzeichnungen, und in ornamentaler Hinsicht, in den Initialen, wird sie sogar von den Leistungen der fortbestehenden langobardischen Schule, deren wir bereits gedacht haben, überboten. Zu dem Interessantesten unter diesen dilettantischen Producten gehören immerhin verschiedene Exemplare des Exultet, eines nach dem Anfangsworte so genannten Hymnus ^{Exultet.} für die Ofternacht, unter welchen diejenigen in der Bibliothek der Minerva in Rom wie im Domschatze zu Pisa noch dem 11. Jahrhundert, die in der Bibliothek Barberini in Rom und im Dome zu Salerno dem 12. angehören ²). Dargestellt sind gewöhnlich der Sündenfall, die Kreuzigung, Christi Sieg über die Hölle, seine Niederfahrt zum Limbus, ferner Papst, Kaiser und andere Würdenträger, für welche Gebete eingereiht waren, die Personification der Erde, an deren Brüsten Stiere, Hirsche, auch Schlangen fagon, religiöse

1) *Schulz* a. a. O. I, p. 261, 302, Taf. 45.

2) *Agincourt* Taf. 53–55. — *E. Förster*, *Denkm. ital. Malerei* I, Taf. 11 f. Das Exemplar, von welchem *Agincourt* zunächst Abbildungen mittheilt, war in seinem eigenen Besitze und ist jetzt nicht nachweisbar; es gehörte der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts an und enthielt die Namen der Fürsten Pandolf und Landolf von Benevent.

Ceremonien, wie das Verlesen des Hymnus, den ein Priester von einem Stabe abwickelt, das Weihen und Anzünden der Osterkerze, endlich eine auf diese bezügliche Schilderung von der Zucht und dem Leben der Bienen, da die

Fig. 95. Aus Donizo's Lobgedicht auf Mathilde. Nach den Mon. Germ.

Ordnung des Bienenstaates als Sinnbild der kirchlichen Ordnung aufgefaßt wurde. Die Bilder stehen verkehrt im Texte, so daß sie, während der Priester las, auf dem herabhängenden Stücke der Rolle aufrecht gesehen wurden. Die

Umriffe sind derb gezogen und roh colorirt, die Figuren ohne feststehendes Verhältniß und ungeschickt, die Köpfe vollkommen ausdruckslos, aber die Motive hie und da von einer anschaulichen Bewegtheit. In den ornamentalen Umrahmungen des Textes wie in den Initialen macht sich die Nachwirkung der karolingischen Miniaturmalerei geltend.

Da es nicht nöthig ist, noch mehr von diesen rohen italienischen Miniaturen zu erwähnen, sei nur noch die von 1115 datirte vaticanische Handschrift von Donizo's Lobgedicht auf die Markgräfin Mathilde genannt ¹⁾. Dieses Werk, das für die Markgräfin selbst hergestellte, von dem Autor, einem Mönche in Canossa, corrigirte Exemplar, steht zwar ebenfalls auf einer tiefen Stufe, ist aber wenigstens nicht ganz so sorglos gemacht. Das Dedicationsbild zeigt die thronende Mathilde nebst Donizo, der ihr das Buch überreicht; die übrigen Bilder geben ihre Genealogie, Mitglieder ihrer Familie in verschiedenen Situationen. Dasjenige, auf welchem oben Markgraf Tebaldus und die Gräfin Julia thronen, unten deren Söhne dargestellt sind (Fig. 95), gewährt ein charakteristisches Beispiel. Die stehenden Figuren sind steif, die sitzenden zu sehr in der Fläche gehalten, schablonenhaft und doch zum Theil geziert, wie Tebaldus durch seine unmögliche Beinstellung. In den Gesichtern geht ein dürriges Schema mit weichlich rundem Oval und kurzen Nasen durch; zu der Ausdruckslosigkeit der Köpfe kommt das schwerfällige Ungeschick der Geberden; die Costüme sind sauber ausgeführt, hängen aber roh und formlos an den Körpern ohne jenen Versuch eines Faltenwurfes. Nur schwarze oder rothe Striche deuten die Falten, grobe, unvermittelte rothe Flecke den Fleishton an, und trotz gleichmäßiger Behandlung in Deckfarben ist das Colorit hart und grell. Die Bilder sind ebenso barbarisch, wie die Latinität des Gedichtes.

Donizo's
Gedicht auf
Mathilde.

B. Byzantinischer Einfluss. Unteritalien.

Aus dieser Roheit der Auffassung und Technik sich selbst herauszuarbeiten, waren die Italiener unfähig. Bessere Leistungen entstanden hier erst seit dem Auftreten eines byzantinischen Einflusses. Auch in Deutschland hatten wir solchen wahrgenommen, aber während er dort durch die rechtzeitige Vorführung guter Muster dem selbständigen Schaffen einen Impuls gab und immer verarbeitet zu Tage trat, ohne zu einer wirklichen Abhängigkeit von der fremden Kunst zu führen, war in Italien das Verhältniß ein anderes. Die Einwirkungen der fremden Kunst ersetzten hier die eigene Produktionskraft statt sie anzuregen.

Man ist, wie wir gesehen haben, oft zu weit gegangen, wenn man byzantinische Einflüsse schon in viel früherer Zeit wahrnehmen wollte. Selbst in der Periode, die dem Bilderstreite zunächst folgte, kann von solchen kaum die Rede sein, wie uns die Denkmäler gelehrt haben. Allerdings dauerten die Beziehungen zu Byzanz trotz aller Gegensätze fort, durch die politische Verbindung eines Theiles von Italien mit dem östlichen Kaiserreiche, durch Pilgerfahrten, Geschäftsreisen und Handelsverkehr. Ebenso ist es Thatsache, daß zahlreiche byzantinische Mönche in den Tagen des Bilderstreites nach Italien

Beziehungen
zu Byzanz.

1) Nr. 4922. — Mon. Germ. SS XII. S. 348 ff. mit drei Tafeln. — *Agin-court* Taf. 66.
Geschichte d. Malerei.

ausgewandert waren, wie denn Papst Paul I. (757—768) das Kloster S. Stefano e Silvestro zu Rom gründete und hier griechische Mönche einsetzte, die ihren eigenen Ritus bewahrten ¹⁾. Aber Spuren einer Kunstthätigkeit solcher Mönchscolonien sind uns nicht erhalten. Wenn im römischen Liber pontificalis manche griechische Bezeichnungen, die sich auf Kunst beziehen, vorkommen, so ist auch darauf nicht viel Gewicht zu legen, denn gewisse technische Ausdrücke waren, wie heute, so auch damals den Völkern gemeinam. Dasselbe gilt von manchen kirchlichen Formeln, von Namen aus der heiligen Schrift. Wie seit Entstehung des Christenthums ein aus den griechischen Initialen des Namens Christus gebildetes Monogramm gebräuchlich war, so beweisen auch in der Folge einzelne biblische Namen und Worte in griechischer Schrift noch nicht immer die Urheberchaft eines Griechen ²⁾.

Unzweideutige Zeugnisse von byzantinischen Kunsteinflüssen werden uns aber zu einem etwas späteren Zeitpunkte durch die Geschichtsquellen wie durch die Denkmäler selbst geliefert, stellenweise seit dem 10., in noch größerem Umfange seit dem 11. Jahrhundert.

- Venedig. Venedig, das vorzugsweise den Seeverkehr mit dem Osten in der Hand hatte, führte fortwährend Luxusartikel und damit auch Kunstgegenstände aller Art aus Byzanz ein. So lag es nahe, auch monumentale Kunstgegenstände, welche die großen öffentlichen Denkmäler der Stadt schmücken sollten, in Constantinopel, wo man sie für Geld in größter technischer Vollendung haben konnte, machen zu lassen. Die Bestellung des großen Emailaltars in der St. Marcuskirche, der Pala d'oro, geht wahrscheinlich schon auf den Dogen Pietro Orseolo (976) zurück, mag das Werk auch erst durch eine Herstellung des 12. Jahrhunderts in seine jetzige Form gebracht worden sein. Als im 11. Jahrhundert der Neubau des größten Heiligthumes der Stadt, der Marcuskirche, stattfand, wurde sie in der Anlage und in den Formen der byzantinischen Kunst ausgeführt, wodurch sie in Italien vereinzelt dasteht. Wie ihre Säulen aus Griechenland importirt wurden, so zeigen auch ihre Detailformen und ihre Decoration den Stil byzantinischer Kunst. Daneben finden wir die Belege für künstlerische
- Süditalien. Bestellungen in Byzanz besonders noch in Süditalien, und die wichtigsten erhaltenen Denkmäler, die von dort kamen, sind verschiedene eiserne Thüren, nicht in getriebener Arbeit, wie die italienisch-barbarischen Thüren der Kirche
- Byzantinische Erzthüren. S. Zeno in Verona, sondern mit Bildern in eingravirten und mit Silber ausgelegten Unrissen nach dem Muster orientalischer Tauschirarbeit. Die meisten sind nach inschriftlichen Zeugnisse Stiftungen von Mitgliedern der reichen und berühmten Familie der Pantaleonen in Amalfi, einer Stadt, die bis um das Jahr 1135 durch Handel und Schifffahrt mit Genua, Pisa und Venedig in einer Linie stand. Vor 1066 war die Thüre des Domes in Amalfi fertig. Nach ihrem Muster und auf Kosten des Maurus, Sohnes des Pantaleon, ließ Abt Desiderius von Monte Cassino die Thüren seiner Abteikirche in Constantinopel fertigen, wohin er, nach dem Zeugnisse seines Biographen Leo, die Masse schickte;

1) *Anastasiuz*, Lib. pont., bei *Muratori* rer. it. SS. III, S. 173.

2) Die byzantinische Frage für Italien ist behandelt von *Muratori*, *Antiquitates Italicae*, vol II, Mediol. 1739, dissertatio XXIV, von *Rumohr*, *Ild.* I, cap. VII, S. 282 und von *Schnaase* IV, S. 699 und VII, S. 237.

im Jahre 1076 wurden, nach der Inschrift, die Thüren der Wallfahrtskirche Monte S. Angelo bei Siponto in »der königlichen Stadt« Constantinopel vollendet, 1087 diejenigen in Atrani bei Amalfi und 1084 die in Salerno. Ein Denkmal gleicher Art wurde endlich durch Maurus von Amalfi, aus derselben Familie, im Jahre 1070 in die Kirche St. Paul vor den Mauern bei Rom gestiftet, wo es, durch den Brand des Jahres 1822 beschädigt, 1873 wiederaufgefunden wurde und jetzt im Kloster zu sehen ist ¹⁾. Hier nennt eine griechische Inschrift sogar den Gießer *Staurakios*. Im Übrigen kommt auch sonst gelegentlich einzelnes Griechische in den Inschriften dieser Arbeiten vor, aber das Lateinische überwiegt bei weitem; die byzantinischen Erzarbeiter richteten sich eben nach den Bestellern.

Was uns nun aber nöthigt, diese gesicherten byzantinischen Arbeiten in Italien zu berücksichtigen, obwohl sie nicht den Kunstzweigen angehören, mit denen wir uns eigentlich zu beschäftigen haben, sind die Schlüsfe, die sich aus ihnen für die Folgen solcher Verpflanzung byzantinischer Kunst nach Italien ziehen lassen. Waren solche Arbeiten in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts nur von Constantinopel gekommen, so finden wir seit dem Anfange des 12. Jahrhunderts Unteritalien selbst im Besitze dieser Technik. An den Thüren vom Grabmale des Boemund († 1111) zu Canosa nennt sich *Rogierius von Amalfi*, an der 1119 vollendeten Hauptthüre der Kathedrale zu Troja und an der 1127 vollendeten südlichen Seitenthüre ebendafelbst *Oderisius von Benevent* als Meister. Diese Werke zeigen noch dieselbe Technik wie die byzantinischen und auch im Stile eine nahe Verwandtschaft, nur in der Ornamentik zugleich arabische Einflüsse. In der Folge aber kommt die getriebene Arbeit in hoher Reliefplastik auf, in der 1179 vollendeten Prachtthüre des Domes zu Ravello, der kleinen Thüre an der Kirche zu Monreale in Sicilien und der Thüre der Kathedrale von Trani, bei denen die Inschriften einen *Barifanus von Trani* als Verfertiger nennen. Einiges Griechische ist auch hier noch in den Inschriften zu finden, dem byzantinischen Stile entsprechen noch im Allgemeinen die Proportionen, das Gefält, der Typus der Köpfe, auch die ikonographische Auffassung einiger biblischer Szenen, aber eine grössere Bewegtheit in den Compositionen und die kräftige Plastik der Behandlung sind neu.

Jene Bestellungen in Constantinopel waren immer von einzelnen, durch Reichtum und Ansehen hervorragenden, politisch oder kirchlich hochgestellten Persönlichkeiten ausgegangen; die Künstler selbst hatten zunächst nicht das Bedürfnis gehabt, sich an die fremde Kunst anzulehnen. Wohl aber wußten sie von deren Vorbildern zu lernen, sobald dieselben ihnen vor Augen standen. Maßgebend waren in dieser Beziehung vor allem die Bestrebungen eines Mannes, der überhaupt in Geschichte und Geistesleben des damaligen Italien eine hervorragende Stellung einnimmt, des Abtes Desiderius von Monte Casino, von dem die Casinenfer Chronik seines Schülers Leo Bericht gibt ²⁾.

1) Ueber diese Thüren vgl. das erwähnte Werk von *Schulz*, besonders I, S. 242 f. II, S. 245 f. Auch den Aufsatz von dessen Mitarbeiter *Strehlke* bei *v. Quast* u. *Otte*, Zeitschr. für christl. Arch. u. Kunst II, S. 100 f.

2) *Leonis Mariscani et Petri Diaconi chronica monasterii Casinenfis*, edente *W. Wattenbach*, Mon. Germ. SS. VII, S. 551. Ueber seine Kunstbestrebungen besonders III, cap. 18, 26—29, 32 f.

Der große Abt, aus dem edlen Stamme der Fürsten von Benevent entsprossen, stellte nicht nur Zucht und Ordnung in seinem Kloster wieder her, sondern pflegte auch die Studien und war vor allem auch auf den künstlerischen Glanz der Abtei bedacht. Als er in diesem Sinne in den Jahren 1066—1071 den Neubau der Kirche und des Klosters durchführte, suchte er überall die besten Quellen auf, die ihm Material und Kräfte liefern konnten. In Rom wußte er durch seine persönliche Gegenwart, seine Beziehungen und seine Geldmittel Säulen und andere Architekturtheile in farbigem Marmor, offenbar von antiken Gebäuden, zu erlangen. Anderes aber beschaffte er in »der königlichen Stadt« Constantinopel, wohin er eigens einen Bruder mit einem Empfehlungsbriefe an den Kaiser und mit ausreichenden Mitteln sendete. Wie er einst die ehernen Thüren, noch ehe er an den Neubau dachte, dort hatte machen lassen, so liefs er nun einen goldenen Altaraufsatz mit Edelsteinen und Email, ehernen Balken mit Candelabern und Hängelampen, Chorfchranken aus Erz, große Silberkreuze mit getriebener Arbeit und sonst noch mancherlei Kirchengeräth dafelbst anfertigen. Für die Mosaikbilder und die Marmormosaiken der Fußböden mußte er aber byzantinische Künstler in Dienst nehmen, welche dann ihre Arbeiten in Monte Casino selbst ausführten. Er that dies, wie sein Biograph sagt, weil Rom, die »magistra Latinitas«, im Verständniß dieser Künste seit fünfhundert Jahren und länger nachgelassen¹⁾, und er sorgte zugleich dafür, daß sie in Italien nicht noch mehr herabkämen, indem er zahlreiche junge Leute im Kloster nicht nur in diesen Techniken, sondern auch in der Goldschmiedekunst, der Metalltechnik aller Art, der Arbeit in Glas, dem Modelliren, der Elfenbein- und Holzschnitzerei wie in der Steinplastik unterrichten liefs, wobei er vom besten Erfolge begleitet wurde.

Berufung
byzantini-
scher
Mosaikisten.

Der Neubau im Barockstil hat in Monte Casino selbst aus der Zeit des Desiderius nichts als jene Thüren übrig gelassen. In ornamentaler Marmormosaik war einst der Fußboden der Kirche und vieler Nebenräume ausgeführt, von der bemalten Holzdecke strahlten bildliche Darstellungen, Apfis und Hauptbogen enthielten musivische Bilder, eben solche schmückten den Obertheil des Vestibuls und der Fassade, während unter ihnen da wie dort Malereien aus dem Alten Testamente angebracht waren, und auch das Refectorium mit Wandbildern geschmückt war.

Einen kleinen Ersatz für das Verlorene müssen uns die Wandmalereien der von Desiderius gestifteten und im Jahre 1075 geweihten Kirche S. Angelo in Formis bei Capua²⁾ gewähren. In der Vorhalle, über dem Hauptportale, ist in dem halbkreisförmigen Tympanon der Erzengel Michael in halber Figur, ganz von vorn, in reicher byzantinischer Hoftracht zu sehen, über ihm die betende Maria in einem Runde, das zwei Engel halten, während die Wandbilder seitwärts der Legende der Eremiten Paulus und Antonius gewidmet sind. Im Inneren sind die Malereien der Seitenschiffe, aus dem Alten Testamente, bis auf wenige Reste zerstört, das Mittelschiff enthält zunächst Propheten-

S. Angelo
in Formis.

Wandbilder.

¹⁾ »Et quoniam artium istarum ingenium a quingentis et ultra iam annis magistra Latinitas intermiserat.« cap. 27. Richtige Auffassung des Wortlautes festgestellt von *Rumohr*, Ital. Forschungen I, S. 287. Der Ausdruck intermiserat bezeichnet Vernachlässigung, nicht gänzlichliches Aufhören der Technik, und der angegebene Zeitpunkt ist für den Anfang des italienischen Kunstverfalles bereichnend.

²⁾ *Schutz*, II, S. 170, Taf. 70 f; *Salazaro*, I, Taf. 7 u. 9.

gestalten in den Zwickeln der Arcaden und darüber zwei Reihen erzählende Bilder aus dem Evangelium. Die figurenreiche Kreuzigung zeigt die feststehenden Motive, Maria und Johannes, Sonne und Mond, den Mann mit der Lanze, klagende Frauen, Kriegsknechte, die Lofenden; Christus ist nackt, aber noch aufrecht mit vier Nägeln dargestellt. Vielfach ist wirklich der Ausdruck des Schmerzes und der Erregung getroffen. In der Apsis thront Christus mit dem offenen Buche zwischen den Evangelistenymbolen, unter ihm stehen drei feierliche Engel in ebenfolchen Prachtgewändern, wie der Engel an der Front, seitwärts von ihnen St. Benedictus und der Abt Desiderius mit quadratem Nimbus und dem Kirchenmodell.

Wendet man sich um, so erblickt man das wichtigste Gemälde des ganzen Raumes: das kolossale Jüngste Gericht an der Eingangswand, eine wohlgegliederte Composition (Fig. 96). Oben, zu den Seiten der

Fenster, erscheinen Engel mit Posaunen (1), und unter ihnen läuft ein schmaler Fries mit auferstehenden Todten hin (2). Die Mitte der Wand nimmt der richtende Christus in der Mandorla ein; die Geberden seiner Hände sind diejenigen, die typisch bleiben, um auszudrücken, daß er die Gerechten zu sich ruft, die Verdammten von sich weist (3). Seitwärts sieht man Engel die sich adorierend vor ihm neigen (4), und unter diesen die sitzenden Apostel (5). Das Centrum des nächsten Streifens nehmen drei Engel mit Schriftrollen ein, von denen der mittelfte die seine großartig mit beiden Armen emporhebt (6); beiderseits stehen die Seligen, unter denen man Bischöfe, Fürsten, Geistliche erblickt (7), und ziehen die Verdammten erschreckt von dannen (8). Den Abschluß, rechts und links von der Thüre, bilden der Garten des Paradieses (9) und die Hölle (10); Satan ergreift die nackten, in den Höllenrachen gestürzten Verdammten, unter ihnen den Judas.

Fig. 96. Jüngstes Gericht.
S. Angelo in Formis.

Diese Malereien sind schwerlich von Griechen ausgeführt, wohl aber von Künstlern, die von Byzantinern gelernt hatten. Die Beziehungen zu diesen sprechen sich nicht bloß in einzelnen griechischen Inschriften, sondern noch mehr in der architektonischen Strenge der Anordnung, der typischen Auffassung bestimmter Szenen, den Costümen, den Motiven der Bewegung aus. Dennoch ist die Zeichnung gewöhnlich, das Nackte roh, die Malerei ziemlich derb und bei grünlicher Unterlage der Fleischtöne und harten Gegenätzen in den Gewändern unharmonisch. Die italienischen Schüler der Griechen konnten die einheimische Roheit nicht so schnell loswerden, aber auch die Byzantiner selbst standen nicht mehr auf der Höhe, wie zu Theophano's Zeit, als die deutsche Kunst von ihnen berührt wurde, sondern übten eine schon erstarnte Kunst nur noch technisch geschickt aber mechanisch aus.

Die Bilder zu S. Angelo in formis stehen in Unteritalien nicht vereinzelt da. Am nächsten kommen ihnen die in der gleichzeitigen Kirche S. Maria la Libera zu Foro Claudio bei Seffa ¹⁾. In der Apsis thront Maria mit

S. Maria la
Libera.

1) Salazar, I, Taf. 11.

dem bekleideten Christuskinde, von zwei verehrenden Engeln umgeben, unter ihr stehen die Apostel, durch den Erzengel Michael getrennt. Die Geberden sind feierlich und edel, aber die Köpfe mit ihren hohen Stirnen asketisch. In etwas späteren Arbeiten, wie in den Bildern der Grotte an der Kathedrale des benachbarten Calvi und in denen der Kirche S. Sepolcro zu Barletta ¹⁾ am adriatischen Meere, die dem 12. oder sogar schon dem 13. Jahrhundert angehören, tritt der byzantinische Charakter mehr zurück.

Grotte zu
Calvi,
S. Sepolcro,
Barletta.

Mosaik. Die Ueberbleibsel von Mosaiken in Unteritalien sind unbedeutend. Ziemlich auf der Stufe der Bilder von S. Angelo in Formis steht die Maria mit dem Kinde zwischen den beiden Johannes im Dome zu Capua, hier bei einer neuen Restauration angebracht, ursprünglich aber in der Benedictinerinnenkirche S. Giovanni dafelbst, einer Stiftung des Desiderius. Die ehemalige Inschrift nannte ihn sowie als Vollender seinen Nachfolger Oderisius (seit 1087). Bei schlechter Erhaltung macht diese Arbeit einen noch geringeren Eindruck.

Capua.

Salerno. Besser ist ein Fragment in der Kathedrale von Salerno: der lehrende Matthäus in halber Figur mit offenem Buche und in goldenem Mantel in dem Tympanon innen über der Eingangsthüre. Er gehörte noch der Zeit des 1077 unter Robert Guiscard begonnenen, 1084 durch Gregor VII. geweihten Neubaus an. Die stark beschädigte, jetzt in Restauration begriffene Mosaik der linken Nebenapsis stammt erst aus dem Schlusse dieser Periode. Sie wurde nach der Mitte des 13. Jahrhunderts durch Johann von Procida, den berühmten Arzt in Salerno — »Gemma Salerni« nennt ihn die Inschrift — Anhänger der Hohenstaufen und Urheber der Sicilianischen Vesper, gestiftet. In der Höhe erscheint mit ausgebreiteten Flügeln der Erzengel Michael, unter ihm, kleiner, sitzt Matthäus, vor welchem, winzig im Verhältniß, der Stifter kniet, und den die Apostel Johannes und Jacobus, die Heiligen Fortunatus und Laurentius umgeben ²⁾.

Marmor-
arbeiter.

Marmorarii ebenfugot wie Mosaicisten waren auf den Ruf des Abtes Desiderius von Byzanz gekommen. Die Pflege, welche auch die rein decorative Fußbodenmosaik unter ihm gefunden, war höchst wahrscheinlich der Grund, daß nun auch das opus sectile marmoreum der Alten einen neuen Aufschwung in Unteritalien nahm und so Treffliches hervorbrachte wie ein Jahrhundert später die Fußböden der Kathedrale von Salerno. Ja noch mehr: wir finden im 12. und 13. Jahrhundert eine blühende Schule decorativer Marmorarbeit in dem größten Theile des südlichen Italien verbreitet und gleichzeitig eine ganz übereinstimmende Schule in Rom und Umgegend, wo damals die *Cosmaten* thätig waren, so genannt, weil unter den Künstlernamen in ihren Inschriften häufig der Name *Cosmas* vorkommt. Diese waren Familien von Marmorarii, die oft durch Generationen fortarbeiteten. Vielfach geben sie auf den Inschriften Rom als ihre Heimath an. Ueber die Entstehung dieser Richtung in Rom ist uns nichts Näheres bekannt, aber die Gleichheit der Formen und der Technik spricht dafür, daß die Marmorarii in Rom und diejenigen in Süditalien ihre Bildung aus derselben Quelle geholt hatten, nur entstehen in Süditalien Werke, die an Präcision des Machwerkes wie an Mannigfaltig-

Süditalien.

Rom,
Cosmaten.

1) Salazar, II, Lief. 13, 14.

2) Salazar, Taf. 22, Schulz, Taf. 82, Fig. 1. u. 2.

keit und Anmuth des Ornamentes noch die römischen Arbeiten übertreffen, wie die beiden prächtigen, um 1175 gestifteten Kanzeln im Dome zu Salerno. Die Erzeugnisse dieser Schulen bestehen neben den Fußbodenmosaiken in Chorfchranken, Ciborien, Kanzeln, Altarleuchtern, ja sogar in ganzen Kreuzganganlagen von höchster Zierlichkeit und Materialpracht, wie die in S. Paul vor den Mauern Roms, und das Eigenthümliche der Werke liegt darin, daß in ihnen alle plastischen Elemente, denen früher in solchen Schöpfungen eine Hauptrolle zufiel, verschwunden sind, und daß neben dem architektonischen Gerüste und seinen einfachen Gliederungen nur eine Flächendecoration in Marmormosaik auftritt. Ausßer der Materialpracht und ihrem Farbenreichtum liegt hier in der glücklichen Wiederaufnahme antiker Formen ein befonderer Reiz. Zeigen nun Unteritalien und das römische Gebiet eine so große Verwandtschaft des Geschmacks in diesem Kunstzweige, so ist auch die Uebereinstimmung beider Landschaften in anderen künstlerischen Leistungen nicht mehr überraschend.

C. Rom und Mittelitalien.

Seit dem 12. Jahrhundert wurde die Kunst der Mosaik auch in Rom wieder aufgenommen, wo sie lange geruht hatte, und drei große hervorragende Schöpfungen gehören zunächst diesem Zeitraume an: die Tribuna in S. Clemente, die Tribuna sammt der Fächadenmosaik in S. Maria in Trastevere, die Apſis in Santa Maria Nuova. Mosaik,
12. Jahrh.

Die Basilika S. Clemente wurde unter Papst Paschalis II. (1099—1118) S. Clemente, auf erhöhtem Niveau über den Trümmern einer älteren und größeren Kirche aufgeführt, und eine Inschrift in der Apſis nennt den damaligen Cardinal von S. Clemente, Anastasius, als Beginner und Vollender der Mosaik ¹⁾. Am Scheitel des Bogens erscheint das Brustbild Christi zwischen den Evangelisten-Symbolen, etwas tiefer thronen Paulus mit dem heiligen Laurentius und Petrus mit dem heiligen Clemens, den er auf das Bild des Heilandes hinweist. Das griechische Wort AGIOS, aber in lateinischer Schrift, geht den Namen der beiden Apostel vorher. Nach unten zu folgen die Propheten Jesaias und Jeremias, dann die beiden Städte, von denen aus der Fries mit den Lämmern (erneuert) um die Apſis läuft. Der Gegenstand des Bildes in dieser ist an einer solchen Stelle völlig neu. Hier, wo sonst nur die triumphirende Kirche sich offenbarte, ist Christus am Kreuze dargestellt, aber allerdings nicht in Vergegenwärtigung des realen Ereignisses der Kreuzigung, sondern in feierlicher Glorification. Die Symbolik derselben erklären Verse des Inhalts, daß die Kirche Christi dem Weinstocke gleich sei, den das Gesetz verdorren lasse, das Kreuz blühend mache. Aus einem Hügel mit Pflanzen wächst ein blaues Kreuz heraus, an dessen vier Armen zwölf Tauben angebracht sind; der gekreuzigte Heiland ist nackt mit vier Nägeln angeheftet, unter ihm stehen Maria und Johannes. Dem Kreuzeshügel entfließen die vier Paradiesesflüsse, aus ihrem Wasser trinken Hirſche, dann folgen am untern Rande Enten, Pfauen, Hirten mit ihren Herden, ein Hühnerhof; im ganzen Obertheil der

1) Abbild. bei *De Rossi*: *Mosaici cristiani*.

Apfis breiten sich aber stilifirte Blattgewinde aus, die den Weinstock vorstellen sollen, ohne einem solchen zu gleichen; sie enthalten überall in ihrer Mitte Fruchtkörbe und Gefäße mit Blumen, und der freibleibende Raum zwischen ihnen ist zu unterst mit den kleinen Gestalten der Kirchenväter und anderen Figürchen, höher mit Eroten, die Fullhörner tragen oder auf Delphinen reiten, zu oberst mit Vögeln gefüllt.

S. Maria in
Trastevere.

Die Basilika S. Maria in Trastevere erfuhr einen Neubau und erhielt ihre Mosaik, die bedeutendste dieser Epoche, unter Papst Innocenz II. (1130—1143) ¹⁾. Er erscheint als Stifter, eine Aedicula haltend, neben sechs Heiligen, vorzugsweise Päpsten, in der Apfis, deren Mitte die imposante Gruppe Christi und der gekrönten Maria in goldenen Mänteln auf prächtigem Throne einnimmt. Unten schließt wieder ein Saum mit den Lämmern ab, am Bogen erscheinen ebenfalls die Propheten Jesaia und Jeremias, diesmal stärker bewegt, und oben die Evangelistenzeichen zu den Seiten eines Medaillons mit dem Kreuze. Auf gleicher Höhe steht der friesartige Mosaikstreifen an der Front ²⁾: die sitzende, dem Kinde die Brust reichende Maria, auf welche zehn reich gekleidete Jungfrauen zuschreiten. Man hat sie für die klugen und die thörichten Jungfrauen des Gleichnisses halten wollen, aber der Gegensatz fehlt, und es mangelt nur bei zweien das Licht. Sie alle haben einen Nimbus und sind offenbar weibliche Heilige, die sich verehrend der Mutter Gottes nahen. Die zwei kleinen Stifterfiguren neben dem Throne muß man für Innocenz und seinen Nachfolger Eugen III. (1145—1153) halten.

S. Maria
Nuova.

Die Apfis-Mosaik in S. Maria Nuova, jetzt S. Francesca Romana, am alten Tempel der Venus und der Roma, hat man früher gewöhnlich in das 9. Jahrhundert setzen wollen, aber die Uebereinstimmung mit den beschriebenen Werken ist klar, und sie muß der Zeit Alexanders III. angehören, unter welchem nach beendigtem Umbau im Jahre 1160 eine Weihe stattfand ³⁾. Hier stehen vier Apostel zu den Seiten der thronenden, gekrönten, ganz von vorn gesehenen Maria, die das Kind, bekleidet, in den Proportionen eines Erwachsenen, dabei lebhaft bewegt, auf ihrem Knie hält (Fig. 97).

Stil.

Der Stil dieser Werke ist völlig von dem der Mosaiken aus der Karolingerzeit verschieden. Sie sind nicht bloße Reproductionen römischer Mosaiken aus älterer Zeit, wie das die Apfis in S. Prassede war; schon in den Compositionen treten vielmehr neue Momente hervor. Ferner ist der ornamentale Reichtum bemerkenswerth; überall strahlt hinter den Figuren der Goldgrund, den die byzantinische Kunst bevorzugte, während Rom lange am blauen Grunde festgehalten hatte. Am Scheitel breitet sich stets ein farbenreiches, fächerartiges Zeltdach aus, unter dem zunächst ein Saum mit Pflanzenornamenten und Emblemen, der Hand Gottes in der Mitte, öfter dem Lamm auf einem Blumenkelche, hinläuft. Ueppige Frucht- und Blumenguirlanden mit eingeflochtenen Aehren und Trauben ziehen sich als Rahmen um das Ganze. Die Throne sind Möbel von besonderer Pracht und Zierlichkeit. Der Sinn für das Ornamentale, den freilich schon das Bild in S. Maria della Navicella gezeigt

Ornamentale.

1) De Rossi a. a. O.

2) Guttenjohn u. Knapp Taf. 44.

3) De Rossi, nach Muratori SS. III, S. 451.

hatte, tritt hier noch ungleich entschiedener auf. Mochte die Anregung dazu auch von aussen her gekommen sein, so findet die Ausbildung dieses Geschmackes dann doch im Studium der ältesten christlichen Mosaiken Roms ihre Nahrung. Fühlt man sich namentlich bei den vegetabilischen Motiven an diese erinnert, so lassen dafür die säulengetragenen Arcaden, die in S. Maria Nuova die einzelnen Gestalten sondern und nicht unangemessen sind, da doch jede für sich steht, ohne dafs eine malerische Verbindung zwischen ihnen versucht wäre (Fig. 97), die in Bilderhandschriften eingebürgerte Architektur wiedererkennen.

Fig. 97. Apfis-Mosaik aus S. Maria Nuova. Nach de Roffi.

Die Gestalten sind in einer feierlichen Strenge gehalten, die conventionell Figuren ist, aber sich den barbarischen Bildungen der früheren Epoche überlegen zeigt. Mögen die Gesichter mit langer, gerader, breitrückiger Nase, auffallend kleinem Munde und starren Augen auch typisch sein, so entsprechen sie doch der gemessenen Würde, die hier erzielt war; die Geberden sind gebunden, absichtsvoll, aber nicht ohne Ausdruck und steigern sich in S. Maria in Trastevere oft zu wirklichem Adel. Der antike Faltenwurf ist sorgfältig studirt, wenn auch kleinlich. Mag die Madonna in S. Maria Nuova auch leblos und unfrei sein, so ist die in S. Maria in Trastevere dafür von festlicher Erhabenheit, und an der dortigen Fassade tritt sogar in der Verbindung zwischen Mutter und Kind ein lebendiges Moment ein. Auch die Technik ist eine sorgfältige und solide, Technik, besonders in den früheren Werken, da von aussen kommende Impulse stets bei ihren ersten Auftreten die meiste Kraft haben. In S. Maria Nuova wird die

Fügung der Glasstifte schon gröber, es kommen statt feinerer Schatten und Halbtöne einfache Localfarben, mitunter in derb aufgesetzten Flecken ohne Uebergänge, und schwere Umriffe vor.

Byzantinisch-
italienische
Schule.

Wir hatten in früheren Perioden einen byzantinischen Einfluss in den römischen Mosaiken nicht zugeben können; jetzt aber glauben wir einen solchen wahrzunehmen, der hier eine fast untergegangene Technik neu belebte ¹⁾. Wir behaupten nicht, dass er direct dem Desiderius zu danken sei, der als Victor III. für eine kurze Zeit Papst war. Bis in sein Pontificat geht keins dieser römischen Denkmäler zurück. Aber wir glauben, dass die von ihm in Unteritalien hervorgerufene Kunstbewegung sich allmählich bis Rom erstreckte. Die Künstler dafelbst waren gewiss keine Griechen, sind aber von byzantinischer Schule berührt worden.

Cosmaten.

Kleinere musivische Bilder kommen seit Anfang des 13. Jahrhunderts auch an Cosmaten-Arbeiten vor, so der edle Christuskopf in der Lunette einer Seitenhülle an der Kathedrale zu Civita Castellana bei Rom, nach Inschriften ein Werk des *Jacobus*, Sohnes des *Laurentius* aus Rom. Derselbe nennt sich mit seinem Sohne *Cosmas* als Urheber des in Stil und Technik geringeren Tympanons an einem jetzt in die Gartenmauer der Villa Mattei zu Rom eingebauten Portale. Es stammt von S. Tommaso in Formis, der Kirche eines 1218 bestätigten, der Loskaufung von Sklaven gewidmeten Ordens, und zeigt den Erlöser zwischen einem schwarzen und einem weissen Sklaven.

S. Tommaso
in Formis.

S. Paolo
fuori le mura.

Am Schlusse der Periode stehen die unter Honorius III. (1216—1227) ausgeführten Mosaiken, besonders die zu S. Paul vor den Mauern ²⁾. Die Apsis, welche den Brand überdauert hat, zeigt zwischen zwei Palmen den thronenden Christus, umgeben von Petrus, Paulus, Andreas und Lucas, sammt der ganz kleinen Figur des päpstlichen Stifters, im unteren Saume einen Altar zwischen zwei Engeln und zwölf Aposteln und Jüngern. Von der Fassade, an der einst die grossen Figuren der Madonna, Johannes des Täufers und der zwei Apostelfürsten thronten, sind nur noch einige Köpfe in der Sacristei übrig, an denen man eine gediegene Technik erkennt. Auch in Typen, Motiven, Gewandung dauert die byzantinische Richtung fort.

Spoleto.

Mit ebenfolcher Entschiedenheit tritt diese weiter nördlich in der grossen Fasademosaik an der Kathedrale zu Spoleto hervor, dem thronenden Christus, dem Maria und Johannes der Evangelist zur Seite stehen, 1207 von einem Meister *Soffernus* ausgeführt, welchen eine nach italienischer Art anpruchsvolle Inschrift als den grössten der ganzen Epoche verkündet ³⁾. Bereits etwas selbständiger in den Köpfen wie in der freieren Gewandung sind die Mosaiken

¹⁾ In der Literatur ist dies am besten ausgeführt bei *Vittet* im angeführten Aufsatze des *Journal des Savants*, 1863.

²⁾ *Gutenfohn* u. *Knapp* Taf. 45, 48.

³⁾ *HEC EST PICTURA QVAM FECIT SAT PLACITVRA DOCTOR SOLSTERNVS HAC SVMVS IN ARTE MODERNVS ANNIS INVENTIS CVM SEPTEM MILLE DVCENTIS.*

Dann folgen die nicht sicher festzustellenden Namen der Operarii, von denen wir den letzten Diotefalvi Petroni zu lesen glauben; vgl. über diesen Siensischen Meister *Kumohr* II, S. 23. — Doctor ist Synonym von Magister und kommt auch sonst in italienischen Inschriften vor; vgl. die an der Kanzel zu Fondi, *Schulz* II, S. 132; ferner *Ghiberti*, secondo commentario, II : Stefano fu egregissimo dottore. Abbildung bei *Rofini*, Storia della pittura italiana, Atlas, Taf. E.

in der Tribuna des Baptisteriums zu Florenz, laut Inschrift im Jahre 1225 von dem Franciskaner Bruder *Jacobus* ausgeführt; besonders die großen Gestalten der Madonna und Johannes des Täufers in zwei Kappen des Kreuzgewölbes¹⁾, das durch vier Säulen mit knieenden Männern schön getheilt wird und in seiner Mitte das Lamm, umgeben von acht alttestamentarischen Figuren, enthält.

Auch die römischen Wandmalereien jener Epoche, die Kreuzigung in der Capella del Martirologio zu St. Paul vor den Mauern, die Darstellungen aus der Constantinslegende in der unter Innocenz II. (1130—1143) errichteten Capelle S. Silvestro²⁾ neben der Kirche Quattro Coronati, die Bilder aus der Zeit Honorius III. in der Vorhalle und an der inneren Westwand von S. Lorenzo fuori le mura, die theilweise in die Zeit Innocenz III. (1198—1216) und Gregors IX. (1227—1241) fallenden Malereien im Sacro Speco bei Subiaco gehören derselben Stilrichtung an, sind aber roh in der Ausführung. Das nördliche Italien besitzt einen großartigen Bildercyclus aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts in der Kuppel des Baptisteriums zu Parma.

Unter den Tafelbildern, in welchen byzantinischer Einfluss, aber auf weit unerfreulichere Weise, zu Tage tritt, sind besonders die zahlreichen großen Crucifixe merkwürdig, die, ausge schnitten und bemalt, als Ersatz für holzgeschnittene Arbeiten in den Kirchen angebracht wurden und in Lucca, Pisa sowie an anderen Orten vorkommen. Der Leib erscheint überall stark hängend, hässlich und asketisch bis zum Widerlichen. Die Enden der oberen Kreuzarme enthalten in Runden die Halbfiguren Gott Vaters, der Maria und des Johannes, manchmal sind seitwärts noch kleine Passionscenen angebracht. Bezeichnend sind mehrere Crucifixe von der Hand des *Giunta Pisano*, der zwischen 1202 und 1255 urkundlich in Pisa nachweisbar ist⁴⁾, besonders das mit seinem Namen bezeichnete in S. Ranierino daselbst. Das Streben, durch den Ausdruck dumpfer Qualen die heftigste Erschütterung hervorzurufen, leistet hier das Aeußerste. Wie in der Behandlung des Körpers ist der byzantinische Einfluss auch in dem zähen Bindemittel der Farben kenntlich.

D. Sicilien.

Eine besondere Schule unter byzantinischem Einfluss, in sich abgeschlossen und von geringem Zusammenhange mit dem übrigen Italien, blühte in Sicilien. Hier trat das lateinische Element unter der fortdauernden byzantinischen Herrschaft immer mehr gegen das griechische zurück, und als sich dann in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts, die Eroberung durch die Araber vollzog, blieben unter deren Herrschaft die Städte mit ihrem griechischen Charakter, ihren alten Verfassungen und ihrer Industrie bestehen. Einen Gewerbszweig, der zunächst im griechischen Reiche seinen Sitz hatte, und den sich dann auch die Araber angeeignet, übernahm Sicilien schon früh, mindestens seit dem 10. Jahrhundert, von den Byzantinern: die Seidenmanufactur und die textile Kunst. Auch nach der normannischen Eroberung (seit 1071) erhielten

1) *E. Förster*, Denkm. ital. Malerei I, Taf. 14.

2) *Agincourt*, Taf. 100.

3) *Ciampi*, Notizie della Sagrestia Pistoiese de belli arredi, S. 141 (vgl. *Schnaase*, VII S. 310).

4) Abbildung bei *Rofini* Taf. III.

sich die griechischen und arabischen Elemente im Volkstume, ihre Sprachen blieben neben der lateinischen bestehen, die blühenden Industriezweige dauerten fort, und die Seidenmanufactur wurde in Palermo, in unmittelbarer Nähe des Hofes, gepflegt¹⁾. Ihre Werkstätten lagen am königlichen Palaſte. Von dort gingen die prächtigſten Arbeiten aus, die dem ganzen übrigen Abendlande zuflutten kamen, und neben denen die Leistungen anderer Gegenden nur dilettantische Producte ſind, vor allem prächtige Gewänder mit Goldſtickereien, bald ſtiliſirten Thieren im arabiſchen Stil, bald figurlichen Darſtellungen in einem der byzantinischen Kunſt entſprechenden Charakter bei ſtrenger Zeichnung und vollendeter techniſcher Durchführung.

Gewänder
Heinrichs II.
Bamberg.

Wahrscheinlich ſicilianische Fabrikat ſind die koſtbaren Gewänder Kaiſer Heinrichs II. im Domschatze zu Bamberg²⁾. Der Kaiſermantel enthält eine Inſchrift, aus der hervorgeht, daſs ihn Iſmael von Bari hatte machen laſſen und zwar offenbar als Geſchenk für den Kaiſer, vor dem er im Jahre 1014, Hilfe gegen die Griechen ſuchend, zu Rom erſchienen war. Sie enthält in Goldſtickerei auf Purpur den thronenden Heiland, von Engeln und Sternbildern umgeben; als »descriptio totius orbis« bezeichnet die Inſchrift dieſe Darſtellung. Ein anderes Gewand iſt mit gekrönten Reiterfiguren, ein drittes mit der Darſtellung des Erlöſungswerkes in kleinen Kreiſen geſchmückt. Dieſen Arbeiten ſteht in Stil und Technik der ungarische Krönungsmantel, ein von König Stephan dem Heiligen und ſeiner Gemahlin Giſela, der Schweſter Heinrichs II., im Jahre 1031 in die Kirche zu Stuhlweiſenburg geſtiftetes Meſsgewand, ſo nahe, daſs ſein Urſprung kein anderer ſein kann³⁾.

Ungariſcher
Krönungs-
mantel.

Jetzt ein offener Mantel, war er urſprünglich eine geſchloſſene Caſula, die glockenförmig über den Körper ſiel. Er enthält dreimal Chriſtus und einmal die Madonna in Mandorlen, die Apoſtel in Rundbogen-Umräumungen, Friſe mit Propheten und mit Thierbildern, am unteren Rande endlich, von andern Königsbildern umgeben, Stephan und Giſela. Neben dem byzantinischen Geſchmack dauerte aber auch der rein arabiſche fort, zu deſſen herrlichſten, laut Inſchrift in Palermo entſtandenen Belegen einige Stücke des deutſchen Kaiſerornates in der Schatzkammer zu Wien gehören: der Krönungsmantel mit zwei rieſigen Gruppen von Thierkämpfen in völlig flächenhafter Stilſirung aus dem Jahre 1132 und die weiſſeſeidene Alba aus dem Jahre 1181.

Deutſcher
Krönungs-
ornat.

Seit dem 12. Jahrhundert beſtehen dann die Kunſtdenkmale der ſiciliſchen Malerei in Moſaiken. Der Stil der Arbeiten ſcheint darzuthun, daſs bei den früheſten, die zugleich die beſten ſind, Moſaiſten und Zeichner aus Conſtantinopel ſelbſt thätig waren. In der Folge arbeiteten neben jenen dann wahrſcheinlich einheimiſche, von ihnen geſchulte Gehilfen, welche die anſtellige

Moſaiken.

1) *Historia Huſonis Falcandi* de rebus geſtis in Siciliae regno, bei *Muratorii* rer. It. SS. VII. S. 256.

2) *Bock*, Die Kleinodien d. h. röm. Reiches, Taf. 41—43; vgl. deſſen Geſch. der liturg. Gewänder. Im Bai. Nationalmuſeum zu München befindet ſich eine zu dieſen Gewändern gehörige Dalmatica mit Greifen.

3) *Bock* a. a. O. Taf. XVII. Vgl. deſſen erſte Notiz in den Mitth. d. k. k. Centralcomm. Die Inſchrift lautet: »Caſula haec data et operata eſt eccleſiae St. Mariae ſitae in Civitate Alba anno ab incarnatione Chriſti MXXXI indictione XIV. a Stephano rege et Giſela regina.« Aus »operata« darf nicht, wie bisher ſtets geſehen iſt, geſchloſſen werden, daſs Giſela das Gewand ſelbſt geſtickt habe.

Fig. 98. Aus der Capella Palatina, Palermo. Nach Terzi.

griechische und arabische Bevölkerung liefern konnte. Bei den ausgedehnten Bildercyclen, die hier entstanden, ist es erklärlich, daß neben strenger gezeichneten und sorgfältiger ausgeführten Darstellungen auch geringere vorkommen, und daß meist griechische Inschriften auf den vorzüglicheren, lateinische auf den mittelmäßigeren zu finden sind ¹⁾.

Palermo,
Schloß.

Im Jahre 1030 hatte Roger, der Sohn des ersten Eroberers, den Titel eines Königs von Sicilien angenommen, und in die Zeit seiner glänzenden Regierung (bis 1154) fallen die schönsten Leistungen der musivischen Kunst. Ein Zimmer im Schloße zu Palermo zeigt noch eine reiche Decoration mit Blattornament und Thieren, wie sie einst in den Kaiserpalästen zu Constantinopel existirt hatte. Zusammenhängende, größere Cyclen mit bildlichen Darstellungen treten in den Kirchen auf. Diese Bauwerke, in denen sich die Elemente altchristlicher, byzantinischer und arabischer Architektur phantastisch verschmelzen, sind über und über mit musivischen Bildern geschmückt, die zwischen den Spitzbogenarcaden des Langhauses beginnen, die ganze Oberwand füllen, Querhaus, Chor, die Kuppel über der Vierung einnehmen und uns die byzantinische Decoration nochmals in ihrer ganzen Pracht vor Augen stellen.

Capella
Palatina.

Das Herrlichste zeigt die Capella Palatina im Königspalaste zu Palermo ²⁾, die 1132 begonnen wurde, und deren Mosaiken größtentheils 1143 vollendet waren. Fußboden, Chorfchranken und untere Tafelung der Wände in Marmor und Porphyr übertreffen an Vollendung womöglich noch die Arbeiten des unteritalischen Festlandes. Darüber beginnen die Bilder; an der Eingangswand der thronende Christus in ganzer Figur zwischen Petrus und Paulus, im Mittelschiffe Prophetengefalten zwischen den Bögen, dann Bilder aus dem Alten Testamente, in den Seitenschiffen die Legenden von Petrus und Paulus, im Querhaufe die Geschichte des Evangeliums. Das Großartigste sind die repräsentirenden Darstellungen am Schlusse des Raumes: in der Hauptapsis Maria mit betend erhobenen Händen, thronend zwischen Heiligen, und im Gewölbe die riesige Halbfigur des lehrenden Heilands, dem zwei ähnliche Halbfiguren von Aposteln in den Nebenapsiden entsprechen. Ueber dem Bogen der Tribuna ist die Verkündigung dargestellt, dann folgen im Tambour der Kuppel Nischen mit Heiligen, und in der Kuppel selbst stehen großartige Engelgefalten mit Flügeln, während das Mittelschild nochmals das Bild Christi enthält (Fig. 98). Gleichzeitig sind die Darstellungen aus der Marienlegende in der 1143 vollendeten Kirche La Martorana (S. Maria dell' Ammiraglio) und die Bilder im Presbyterium der Kathedrale von Cefalù, nach einer Inschrift in der Apsis unten König Roger im Jahre 1148 vollendet ³⁾. Wieder nimmt das Bruchbild Christi die Halbkuppel der Apsis ein, an der Wand unter ihm erscheint zunächst Maria zwischen Engeln, zwei tiefere Streifen enthalten die

La Marto-
rana.
Cefalù.

1) A. Springer: Die mittelalterliche Kunst in Palermo, Bonn 1869.

2) Andrea Terzi, S. Cavallari u. f. w.: La Capella di S. Pietro nella Reggia di Palermo. Pal. 1872 ff., fol.; im Erscheinen; schöne Farbendrucke. Farbige Ansicht bei H. Kochler, Polychrome Meisterwerke der ornamentalen Kunst in Italien.

3) Für beide Denkmäler: Duca di Serradifalco: del Duomo di Monreale e di altre chiese Siciliane-Normane, Palermo 1838, fol.

Apoftef; Köpfe und Gefaltten von altteftamentarifchen Perfonen und von Heiligen fchmücken die Wände und Bögen des Presbyteriums.

Während die Fülle der Denkmäler ein dauerndes Zeugniß von Rogers mufterhafter Regierung ift, unter welcher Sicilien durch geordnete Verwaltung und gefunde wirthfchaftliche Politik in höchfter Blüte daftand, trat in der Regierung Wilhelms I., feines zügellofen, in orientalifchen Luxus verfunkenen Nachfolgers, eine Unterbrechung in der von oben her geförderten Kunftthätigkeit ein. Aber unter feinem Sohne Wilhelm II. (1166—1189), dem letzten Fürften diefes Haufes, entftand als das kirchliche Hauptmonument des Herrfchergeſchlechtes und als eigene Stiftung des Königs die 1172 begonnene Kathedrale zu Monreale bei Palermo ¹⁾. Ihre Mofaiken, die vielleicht technifch nicht mehr Monreale. durchaus auf der Höhe jener früheren ftehen, bilden doch einen durch Umfang und Reichthum fo hervorragenden Bildercyclus, dafs er in diefer Hinficht noch die älteren überbietet. Die Gefchichte des Alten Teftamentes zieht fich in dem Mittelfchiffe von der Eingangswand her an den Oberwänden in zwei Reihen entlang, über denen ein reicher ornamentalere Fries mit Engelsbruftbildern den Abſchluß bildet; die Seitenschiffe und als deren Fortfetzung das Querhaus enthalten die ganze evangelifche Erzählung, von welcher die Bilder aus der Kindheit Chrifti gerade an den Bögen der Vierung über Patriarchen- und Prophetengeftalten Platz gefunden haben, und die Verkündigung, wie in der Capella Palatina, über dem Bogen der Tribuna fteht. Wie dort, fo nimmt auch hier die koloffale Halbfigur Chrifti die Wölbung der Apsis ein, und unter ihr, an der Wand, ift die thronende Maria dargeftellt, nur diesmal mit dem Kinde und zwifchen zwei Reihen Heiligen. In den Nebenapfiden thronen Petrus und Paulus, denen fich an den Wänden zunächft Scenen aus ihrer Legende und einige Heiligengeftalten anreihen. Zwei Dedicationsbilder, Wilhelm II. von Chriftus gekrönt und mit dem Kirchenmodell vor der Madonna, haben im Querhaufe über Thronfeffeln Platz gefunden.

Diefe Mofaiken Siciliens find von allen barbarifchen Zügen der italienifch-mittelalterlichen Kunft frei. Hier waltet die alte byzantinifche Tradition, für welche alles feftfteht, die Typen, die Auswahl wie die Auffaffung der einzelnen Momente und Gefaltten, die Anordnung der Bilder im Raume. So wohl diefe überlegt ift, fo erfcheint fie doch überall einfach, fo dafs fich das Auge leicht zurechtfindet, ohne durch künftliche Beziehungen und Gegenfätze verwirrt zu werden, aber fie wiederholt fich auch in ihren Hauptzügen überall in gleicher Weife; von folcher Mannigfaltigkeit der Motive, wie fie die Tribunen-Mofaiken in Rom feit dem 12. Jahrhundert zeigen, ift hier keine Rede. Stil und Technik.

Die repräfentirenden Gefaltten find würdevoll, feierlich, in den Proportionen wohlgeungen ohne zu weit getriebene Schlankheit. Motive voll Schönheit und Adel tauchen vielfach auf, zum Beifpiel in den Engeln an der Kuppel der Capella Palatina. Andere Köpfe find freilich ftarr und asketifch, namentlich Chriftus felbft, und auch in mehreren Heiligen geht der Ausdruck der

1) D. Domenico Benedetto Gravina, abate Casinese: Il duomo di Monreale illustrato e riportato in Tavole cromolitografiche, Palermo 1859, fol. Dafs Kirche und Mofaiken vor dem Tode des Königs (1189) fertig waren, geht aus dem Eingange von *Ryccardus de Sancto Germano*, Chronica, Mon. Germ. SS. XIX, S. 323, hervor.

Würde oft in das Grämliche. Im Einzelnen, etwa in der Bildung der Hände, fehlt oft das feinere Verständniß. Die antike Gewandung ist correct, geschickt, aber oft gekünstelt. Die erzählenden Bilder, besonders die aus dem alten Testamente, geben sich in anschaulicher Lebhaftigkeit der Action. In der Zusammenfassung der Glasstücke geht eine Präcision durch, welche die römischen Mosaiken dieser Zeit weit übertrifft. Ueberall herrscht der Goldgrund, zu welchem die Farben fein gestimmt sind; die Modellirung ist kräftig, besonders im Fleische mit feinen grünlich-grauen Schattentönen; alle Farbeneffecte, welche die Technik an die Hand gab, die Schattirung in anderer Farbe und das Aufsetzen goldener Lichter in den Gewändern, sind benutzt.

Ende der
sicilianischen
Kunst.

Von nun an aber trat die Malerei Siciliens vom Schauplatz ab. Außersert sich auch auf anderen Gebieten noch immer die alte Kunstfertigkeit unter Kaiser Friedrich II., so stehen doch damals die großen Unternehmungen des Kirchenbaues, seiner Sinnesweise gemäß, zurück, und somit fällt die Gelegenheit für Entfaltung der Mosaik fort. Mit dem Untergange der Hohenstaufen, der französischen Gwalt Herrschaft, den Parteikämpfen und dem Uebergewichte des Feudaladels war dann die Blüte der Insel und damit ihre Kunst vernichtet. Sicilien blieb theilnahmlos und unfähig, als in der folgenden Epoche ein selbständiger italienischer Kunstaufschwung begann.

E. Venedig.

Venedig.
S. Marco.

In einer ähnlichen Stellung wie Sicilien befand sich Venedig, das, vom Festlande Italiens getrennt, seine Bedeutung und seinen Reichtum auf den Handel mit dem Osten begründete, und von dessen Hinneigung zur byzantinischen Kunst wir schon gesprochen haben. An den Mosaiken der Marcuskirche haben alle Epochen seit dem 11. Jahrhundert gearbeitet, diese Technik blieb in Venedig bis auf die Neuzeit traditionell, neben die Bilder des Mittelalters hat die Renaissance Compositionen nach der Erfindung *Tizian's*, *Tintoretto's* und ihrer Zeitgenossen gestellt. Daher fehlt hier die einheitliche Decoration im Geiste jener Zeit, in der das Bauwerk selbst entstanden ist, und schon dadurch stehen diese Mosaiken weit gegen die zusammenhängenden und verhältnißmäßig wohl erhaltenen Siciliens zurück, denen sie aber auch technisch nicht gleichkommen. Das Alte ist demnach freilich Stückwerk, aber die Fülle dieser Darstellungen auf Goldgrund an Wänden, Kuppeln, Gewölben, in der Kirche selbst wie in den Nebenräumen läßt denn doch das Princip byzantinischer Decoration in überwältigendem Glanze auf den Beschauer wirken¹⁾.

In der Vorhalle finden wir Bilder aus dem Alten Testamente, der Schöpfungsgeschichte, der Geschichte des Joseph in lebhaft bewegten aber ungeschickten Compositionen aus dem 11. bis 12. Jahrhundert, in der Capelle St. Zeno die Legenden von Petrus und Marcus, im Baptisterium die Geschichte Johannes des Täufers, sowie an der Kuppel den thronenden Heiland, von zwei Kreisen von Engeln umgeben. In der Kirche selbst steht die östliche Kuppel mit dem Medaillon des bartlosen Heilandes, der sonst in Italien ganz

1) *Giov. e Luigi Kreutz*: La Basilica di San Marco in Venezia esposta nei suoi mosaici etc. Venezia 1843 fol.

ungewöhnlich ist, umgeben von Maria, Propheten und anderen Gestalten des alten Bundes, der antiken Tradition am nächsten und gehört wohl noch dem 11. Jahrhundert an. Etwas jünger erscheint die Kuppel über der Vierung mit dem gen Himmel fahrenden Christus, den ein innerer Kreis mit Maria, den Aposteln und Engeln, dann ein äußerer Kreis mit den Personifikationen der Tugenden umschließt. An den Wänden folgen biblische und legendarische Szenen sowie Einzelfiguren von Heiligen, die bis in das 13. Jahrhundert reichen. Die Gestalten sind steif und schwächlich, die Handlungsbilder bei aller äußerlichen Bewegtheit lahm.

Dieselbe Schule war an anderen Orten in der Nähe thätig. Die Apfis des ^{Murano}. Domes in Murano enthält das Kolossalbild der Madonna, von vorn gesehen, mit betend erhobenen Händen und griechischer Inschrift. Die Mosaik aus der 1109 gebauten Kirche S. Cipriano zu Murano ist von Friedrich Wilhelm IV. angekauft worden und schmückt jetzt die Friedenskirche in Potsdam. In der Apfis thront Christus umgeben von Maria, Petrus, Johannes dem Täufer und Cyprian, am Bogen erscheint das Lamm Gottes im Medaillon zwischen den Erzengeln Raphael und Michael¹⁾. Der Dom in Torcello enthält im Innern ^{Torcello}. mehrere Mosaiken, die wohl dem 12. Jahrhundert angehören, in der Apfis Maria mit dem Kinde und unter ihr die Apostel, seitwärts vom Bogen die Verkündigung, an der Eingangswand das kolossale jüngste Gericht²⁾, nach byzantinischer Art componirt, wie die Uebereinstimmung mit den Vorschriften des Malerbuches vom Berge Athos darthut. So ist unten, der Hölle entsprechend, die Pforte des Paradieses, an welcher ein Engel, Petrus als Pförtner und andererseits der begnadigte Schächer vom Kreuze sowie Maria als Fürbitterin stehen, und Abraham mit den Seelen der Gerechten zu erblicken.

Eine verwandte Richtung war in Triest thätig, das künstlerisch von Ve- ^{Triest}. nedig aus bestimmt wurde. Hier enthält die nördliche Seitenapfis des Domes eine Mosaik des 12. Jahrhunderts: die thronende Madonna mit den Erzengeln Gabriel und Michael und unter ihr die Apostel³⁾.

Auch der Dom zu Parenzo, das 1192 vorübergehend, 1267 dauernd Ve- ^{Parenzo}. nedig unterworfen ward, weist ein Mosaikbild auf. Hier wird die Halbkuppel der Tribuna ebenfalls von der Madonna mit zwei Engeln eingenommen, der dann aber noch mehrere Heilige und Stifter zur Seite stehen, nach Inschriften Euphrasius, der als erster Bischof von Parenzo und Gründer der Kirche gilt, mit dem Kirchenmodell, der historisch nicht bekannte Archidiakonus Claudius und dessen Sohn Euphrasius, ein Knabe. Die Arbeit gehört wahrscheinlich dem 13. Jahrhundert und zwar der Zeit des Bischofs Otto (1256—1282) an, da sie völlig mit den kleineren Mosaiken des Ciboriums, an dem er inschriftlich als Stifter genannt wird, übereinstimmt⁴⁾.

Wollen wir die Resultate zusammenfassen, welche der Ueberblick der ^{Rückblick}.

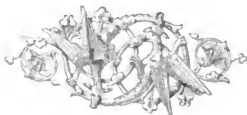
1) Vgl. Max Jordan's Nachtrag zu Crowe und Cavalcaselle I, 357, nebst dem Belege aus Sanjovino's Venezia descritta.

2) Proben bei E. Förster, Denkm. it. M. I. Taf. 13.

3) Mittheilungen der k. k. Centralcomm. IV. (1859) S. 173, 204, mit Abbildung. Der Verf. des Aufsatzes Karl Haas hält die Apostel für älter.

4) R. von Eitelberger in den Mittelalterlichen Kunstdenkmälen des österr. Kaiserstaates, I. S. 105 f., mit Abbildung.

italienischen Malerei im hohen Mittelalter gewährt, so nehmen wir hier allerdings im Vergleiche mit anderen Ländern ein entschiedenes Zurückbleiben der eigenen Kraft und Initiative wahr. Aber das Land, das infolge seiner natürlichen Gestaltung der Mittelpunkt alles Handels und Verkehrs in dem Mittelländischen Meere war, zog aus dieser Stellung Gewinn. Seine Bewohner verstanden einzutauschen und sich anzueignen. Von der antiken Cultur hatten sie sich wenigstens den Sinn für edlen Luxus und die Bildungsfähigkeit bewahrt, durch die sie unter Verwerthung der von aussen kommenden Anregungen sich über die ursprüngliche Barbarei erhoben, vielfach die älteren heimischen Traditionen neu belebten und ihren Stolz in die fortgesetzte Pflege der glanzvollsten Technik, der Mosaik setzten, womit Italien auch in einer Zeit geringen geistigen Strebens immer noch vor allen übrigen Ländern Westeuropas etwas voraushatte.

III. PERIODE.

DAS SPÄTE MITTELALTER.

Vorbemerkungen.

Das 13. Jahrhundert ist die Zeit einer grofsartigen Wandlung in der mittelalterlichen Kunst. Ein neuer Baustil, der sogenannte gothische, dessen Anfänge bis vor die Mitte des 12. Jahrhunderts zurückgehen, war nach und nach erst in Frankreich, dann in den anderen Ländern zum Siege gelangt und hatte den romanischen Stil verdrängt. Die Wandlung des Stiles in den übrigen bildenden Künsten ist aber nicht dem architektonischem Umschwunge gleichzeitig, sondern tritt erst erheblich später im Gefolge desselben ein. Plastik und Malerei bewahren in Frankreich zur Zeit der primitiven und anfangs fogar der vollendeten Gothik, in Deutschland während der Zeit des sogenannten Uebergangstiles noch immer im wesentlichen den romanischen Charakter, und in ihnen tritt eine entschiedene Aenderung des Geschmacks erst ein, als in der Baukunst die französische Gothik ihren Höhepunkt schon überschritten hat.

Wandlung
im
13. Jahrh.
Gothischer
Stil

Während der Zeit des romanischen Stiles war Deutschland die tonangebende Macht in der Baukunst und noch mehr in den übrigen bildenden Künsten gewesen. Der gothische Stil dagegen ist seinem Ursprunge wie seiner Entwicklung nach französisch. Die grofse Zeit des Kaiserthums deutscher Nation war vorbei, die italienische Politik nahm die Kräfte der letzten Hohenstaufen in Anspruch, sie waren genöthigt, den Landesfürsten immer weiter gehende Concessionen zu machen, die Herrschbegier des Papstthums hatte den Boden unterwühlt, nur der Schein der höchsten Autorität konnte noch eine Zeit lang aufrechterhalten werden. So umstrahlte die Glorie des Kaiserthums zum letztenmale die Gestalt Friedrichs II., nach dessen tragischem Untergange das Volk seinen Tod nicht glaubte und noch immer auf die Wiederkehr des höchsten Herrn und Richters harrete.

In demselben Mafse, in welchem Deutschland damals der Auflösung verfiel, schlofs sich Frankreich fester zusammen. Die Machtstellung, nach welcher das nationale Königthum rang, war seit Philipp August (1180—1223) gewon-

Deutschland
zurück-
tretend
gegen
Frankreich.

nen. Es wußte im Bunde mit den Bischöfen und den städtischen Gemeinden die großen Vafallen des Feudalstaates in Schranken zu halten, die unternehmende Kraft des ritterlichen Adels in andere Bahnen abzulenken, die Unabhängigkeit des Königreiches zu wahren. Päpstlicher Anmaßung gegenüber vertrat selbst Ludwig der Heilige unerschütterlich sein Recht. Die Hauptstadt Paris entwickelte sich schon damals zur Weltstadt und wurde ein Centrum des Gewerbfleißes, der Bildung und der Wissenschaft.

Der künstlerische Einfluß, der von dort ausging, war nur ein Theil der französischen Einwirkungen überhaupt, die jetzt das ganze Abendland durchdrangen. In Frankreich hatte die ritterliche Sitte ihre Ausbildung empfangen, und seit den Kreuzzügen, die von dort aus angeregt waren, hatte sie sich anderen Nationen mitgetheilt. Von Frankreich wurden die Formen der gesellschaftlichen Bildung im höfischen Stande, das Auftreten und Benehmen, die Kleidertracht, die Form des Minnedienstes bestimmt. Der Minnedichtung und der epischen Erzählung lieferte Frankreich die Stoffe wie die Muster der Behandlung, die Einführung französischer Worte und Redewendungen in die Sprache galt als gewählt. Die gesteigerte Wanderlust, der wachsende internationale Verkehr erleichterten die Verbreitung solcher Einflüsse. Das Bewußtsein eigenen nationalen Charakters trat unter dem immer noch herrschenden Gefühle von der Einheit der Christenheit zurück. Gemeinsam war der abendländischen Menschheit die kirchliche Verfassung und die schwärmerische religiöse Begeisterung. Aber auch die ritterliche Sitte war das feste Band eines

Bürgerthum.

ganzen Standes in allen Nationen. Endlich entwickelte sich überall in gleicher Weise, als eine neue Macht, das freie handeltreibende und gewerbfleißige Bürgerthum. Dieses wurde nun zum Träger der bildenden Kunst, die aber nicht, wie im wesentlichen die ritterliche Dichtung, bloß das Eigenthum eines Standes blieb, sondern zum Ausdruck des gesammten Volksgeistes in dieser Epoche ward. Eine neue Technik neben denen, welche schon die romanische Periode befaßt hatte, trat in der Malerei nicht auf, aber es änderten sich die Auffassung, die Empfindungsweise und der Betrieb. Zunächst emancipirte die Kunst sich von der Leitung des geistlichen Standes, mochte die religiöse Begeisterung auch noch so allgemein, die Macht der Curie noch so groß sein, und mochten dieser sogar neue Organe in den Bettelorden mit ihrem Einflusse auf die Masse des Volkes erwachsen.

Zünftige
Meister.

Während die Künstler des früheren Mittelalters, namentlich diejenigen geistlichen Standes, der encyklopädischen Bildung ihrer Zeit entsprechend, meist in verschiedenen Künften, oft in allen zu Hause gewesen, änderte sich das jetzt, besonders in den Ländern diesseits der Alpen. Die bürgerlichen Meister waren Fachleute und betrieben ihr bestimmtes Gewerbe. Die Maler verfertigten Wandbilder, dann auch Tafelbilder, als die Staffeleimalerei mehr in Aufnahme kam. Neben ihnen standen die Schilder, eigentlich Schildermacher, sodann Sattler und Verfertiger von Allem, was zur Ausrüstung des Pferdes gehört, aber auch Schildermaler. Damit lag ein Zweig der Staffeleimalerei, aber ein solcher, der nicht in die kirchliche Kunst hinübergriff und der vorzugsweise handwerksmäßig blieb, in ihrer Hand. Dann kamen die Glasmaler nebst den Gläsern, die Miniaturmaler oder Illuminatoren hinzu. Bei weiterer Entwicklung des genossenschaftlichen Wesens schlossen sich die ver-

wandten Gewerbe aneinander an, um stärkeren Corporationen nicht nachzustehen. Zur Malergilde traten dann oft auch Bildschnitzer, Tischler, Pergamentmacher, Goldschläger, Goldschmiede u. f. w., oder wenigstens einige von diesen. Mitunter, wie in Basel, gehörten auch die Barbieri dazu.

So lange diese Corporationen nur Bruderschaften waren, hatten sie ihren Altar in einer bestimmten Kirche, feierten gemeinsam kirchliche Feste und Leichenbegängnisse. Aber in der Bruderschaft lag bereits der Keim der Zunft, der sich dann fortbildete. Die Zünfte wurden zu Corporationen mit bestimmten politischen Rechten und Pflichten, wie der Wehrpflicht, vor allem aber mit eigener Gerichtsbarkeit in Sachen des Handwerkes¹⁾. Die einzelnen Gewerbe waren verbunden, doch sie griffen nicht in einander über. Jeder Meister betrieb unter dem Beistande seiner Gefellen die Technik, die er gelernt hatte, und erzog in dieser seine Lehrknaben. Uebergriffe wurden nicht geduldet und kamen nur als Ausnahme vor. Die technische Tradition war eine feste und sichere, sie kam auch dem Schwächeren zugute, gewährte aber zugleich dem Begabteren die solide Grundlage. Da die Handwerke Corporationen einzelner Städte waren, bildeten sich allmählich bestimmte locale Schulen, doch ihrer einseitigen Abschließung gegeneinander beugte der Brauch des Wanderns bei den Gefellen vor. Auch die bedeutenderen Meister blieben nicht immer an die Scholle gefesselt, oft nahmen Fürsten sie in ihren Dienst und gaben ihnen eine Stellung an ihrem Hofe, wodurch sie mitunter von der zünftigen Gebundenheit unabhängig wurden. Aber wesentlich hatte doch die Kunst im städtischen Leben ihre Wurzeln, dessen materielle und politische Entwicklung ihr Gedeihen förderte.

Ein hieratischer, priesterlicher Stil hatte bisher nicht bloß die byzantinische, sondern bis zu einem bestimmten Grade auch die abendländische Kunst beherrscht. Jetzt aber begann das allgemeine Bewusstsein neben der kirchlichen Vorschrift und der Ueberlieferung auch der eigenen Auffassung des Künstlers eine gewisse Berechtigung zuzugestehen. Schon Durandus, Bischof von Mende in Südfrankreich, dessen »Rationale divinarum officiorum« für die Begriffe von kirchlicher Kunst im 13. Jahrhundert maßgebend ist, spricht die bezeichnenden Worte aus: »Verschiedene Darstellungen aus dem Alten wie dem Neuen Testamente werden dem Willen der Maler gemäß gemalt, denn (hier citirt er Horaz):

... pictoribus atque poetis Quidlibet audendi semper fuit aequa potestas²⁾».

Noch immer bildeten die religiösen Gegenstände überwiegend den künstlerischen Stoff; den Schmuck des Kirchengebäudes sah der Maler ebenso wie der Bildhauer als seine wesentliche Aufgabe an. Er schuf, unter dem Einflusse der theologischen Vorstellungen, noch immer umfassende Bildercyklen von großartiger Raumsymbolik. Aber innerhalb dieser Grenzen durften die Künstler jetzt selbständiger verfahren. Eine in unserem Sinne individuelle Auffassung finden wir freilich nicht. Nirgend steht das Werk als der persönliche Ausdruck eines bestimmten Künstlergeistes da. Noch immer verschwindet die Persönlichkeit des Schaffenden hinter der Leistung. Künstlernamen kennen wir

1) Das Buch der Malerzuche in Prag, herausgegeben v. M. Pangerl, Quellschriften für Kunstgeschichte XIII, Wien 1878, S. 13: Die Bruderschaft und ihre Entwicklung zur Zunft.

2) Lib. I. cap. 3. Cijrt von Didron, annales arch. II, S. 24.

aus dieser Periode fast in geringerer Zahl als aus derjenigen des romanischen Stiles, in welcher Chroniken und selbst Inschriften häufiger den Namen eines kunstfleissigen Mannes, besonders eines solchen, der in einem Kloster schuf, überlieferten. Jetzt ist aber die Kunst ein bürgerliches Geschäft, ein Erwerbszweig. Der Einzelne nimmt inmitten der Corporation bescheiden seine Stellung ein und denkt nicht daran, persönlich vor seinen Genossen hervorzutreten.

Weltlicher
Sinn.

Kommt aber auch nicht der einzelne Künstler in seiner Individualität zur Geltung, so doch der Stand, dem er angehörte. Die bürgerlichen Meister sind von einem strebsamen, frischen Geiste erfüllt. An dem Ueberlieferten halten sie mehr aus Uebung und Handwerksbrauch als in Folge von Absicht und theoretischem Studium fest. Sie stehen mitten im Leben, sie verkehren mit der Natur und nehmen ihre Eindrücke auf; ihre Phantasie war von der Dichtung mit neuen Vorstellungen und Empfindungen erfüllt worden und ward immer aufs neue von der Festfluth der Zeit, der selbst alle Vorkommnisse im kirchlichen und im Staatsleben zum Schauspiele wurden, genährt. Ein Zug der Lebenslust, der üppigen, oft derb sinnlichen Genußfreude durchdringt alle Classen und bleibt selbst dem geistlichen Stande nicht fremd, wird oft von der kirchlichen Askese überwältigt, die jetzt besonders leidenschaftliche Formen annimmt, aber wacht immer wieder im Gegensatze zu derselben auf.

Neue Reli-
giofität.

Die bisherige Kunst hat wesentlich nur Einen Ausdruck gekannt: den der Feier, der kirchlichen Strenge, der gottbewußten Erhabenheit. Dieser ist jetzt erloschen, und mit ihm viel von der früheren Herrlichkeit christlicher Kunst. Wo der theologische Geist sich geltend macht, ist der Einfluß der Scholastik wahrnehmbar, die auf künstliche Verknüpfung und Zusammenstellung der Gegenstände, wie wir sie in den Bilderbibeln finden werden, auf mystische Vorstellungen ausgeht und gerade dadurch die ruhige Einfachheit der älteren Kunst zerstört.

Die starke religiöse Empfindung, welche das ganze Mittelalter durchdringt, waltet auch jetzt noch, ja sie ist, der Zeitstimmung entsprechend, fogar zu einer erregten Begeisterung gesteigert. Aber der Mensch unterwirft sich ihr nicht mehr blindlings, jedes eigenen Willens sich entäußernd, sondern nimmt sie in sein Bewußtsein auf. Die heiligen Gestalten rückt er dem Verständniß näher, er läßt sie menschlicher und in milderer Würde erscheinen und rein menschliche Empfindungen, Frömmigkeit, Hingabe und Liebeswärme, ausathmen. Die Demuth, das Gefühl der Unzulänglichkeit dem Göttlichen gegenüber, waltet vor, aber ihre Starrheit ist überwunden, und so bleibt jetzt für eine bestimmte Stufenleiter des Empfindungsausdrucks Raum, dessen Bescheidenheit anzieht und dessen Naivetät seinen Reiz bildet.

Verhältniß
zur Natur.

Will nun der Künstler bei der Darstellung menschlicher Gestalten, einzeln oder in bestimmten Gruppen und Szenen, eine Sprache der Empfindung entwickeln, so gibt es dafür nur Ein Mittel: eine genauere Auffassung der Natur. Freilich bleibt die Naturkenntniß auch jetzt noch eine sehr bedingte, der Maler gelangt noch nicht dazu, die Natur zu ergründen und zu bewältigen, aber er öffnet ihr gegenüber so weit das Auge, wie das Empfindungsleben, auf dessen Darstellung er ausgeht, es verlangt, denn nicht um ihrer selbst willen, sondern nur als das Mittel, um bestimmte Empfindungen auszudrücken, werden die Dinge der Wirklichkeit wiedergegeben. Für die Art, wie die Künstler des 13. Jahrhunderts studirten, gewährt uns das köstliche Skizzenbuch des französi-

schen Steinmetzen *Villard de Honnecourt* (Paris, Bib. nat.) einen Beleg ¹⁾. Von wirklichem Actzeichnen, von eigentlichem Studium des Nackten ist nicht die Rede; hat man ein Modell vor sich, so gelangt man doch nur zu einer sehr unvollkommenen Wiedergabe desselben. Die Tradition bleibt immer noch ein willkommener Vermittler; vorhandene Kunstwerke werden in den Reiseskizzen festgehalten, aber daneben richtet sich auch das Auge auf die Natur. Bei einem Löwen, der uns sehr heraldisch vorkommt, steht eigens dabeigeschrieben: »Und wohl zu merken: der ist nach dem Leben gezeichnet.« Auch sonst sind Thiere nach der Natur dargestellt, einzelne Gestalten oder Gruppen aus der Wirklichkeit festgehalten. Aber die Form ist niemals bewältigt, das Individuelle nie erreicht.

Als Ersatz für die wirkliche Kenntniss der Form dienen die Proportionalität und die Eurhythmie, durch welche man die Gestalten dem Auge gefällig zu machen suchte. Von den Mafsverhältnissen der byzantinischen Kunst, die immer nur schwankend und unsicher nachgeahmt worden waren, machte man sich aber unabhängig. Aus Villards Skizzenbuch ersehen wir, dafs das Hineinzeichnen der Gestalten in bestimmte geometrische Figuren, Dreiecke oder Kreissegmente, zu einer bequemen Formel wurde, um die Verhältnisse der Körpertheile, das Mafs der Bewegungen, den Aufbau der Gruppen zu construiren; ein Mittel, durch dessen Anwendung auch der minder Gewandte es immer noch zu einer relativ befriedigenden Wirkung brachte. Selbst in der Darstellung des Nackten verschwinden die Häfslichkeit und Roheit der vorigen Perioden, wenn sie auch noch immer unzulänglich bleibt. Aber da die Gewandfiguren bei weitem überwiegen, kommen die Künstler, die das Gerüst des menschlichen Körpers nur von ungefähr kennen, doch mit ihrem durftigen Verständniss einigermafsen aus. Die Gestalten gewinnen durch die Kleidung; die trockene, schematische Wiedergabe antiken Faltenwurfes ist aufgegeben und hat einem angenehmen Flusse der Linien, einer schwungvollen Anordnung der Massen Platz gemacht. Noch mehr als die Form wird aber die Bewegung der Natur abgeläuscht. Der Kopf neigt sich leise, die Glieder lösen sich, der Oberkörper bewegt sich in den Hüften, so dafs oft die Haltung etwas zart Geschwungenes erhält. Aber immer überwiegt das Weiche, sanft Fliefsende, wie ja auch der Ausdruck, den der Künstler erstrebte, nicht der eines thatkräftigen Selbstbewußtseins, sondern der einer milden Innigkeit, einer zarten Bescheidenheit war.

Gerade hierin prägt sich die Sinnesweise der ritterlichen Bildung aus, welche auch auf andere Stände ihren Einflufs übte, besonders das Vorherrschen des frauenhaften Elementes in einer Zeit, in welcher Waffenfreudigkeit und Minnedienst verknüpft waren, und selbst der religiöse Sinn im Mariencultus den Charakter schwärmerischer Frauenminne annahm. Ja die bildlichen Darstellungen selbst werden immer mehr zum Spiegel des ritterlichen Lebens. Dadurch ist sogar den heiligen Gegenständen oft ihr traditioneller Charakter genommen. Daneben wird aber auch das profane Leben zum Stoffe. Das ganze Reich, über welchem Frau Aventure waltet, der Inhalt der Chansons de gestes und der Fabliaux wird bildlich wiedergegeben. Freilich werden die

Villard de Honnecourt.

Auffassung des Körpers.

Ausdruck.

Ritterliche Gefühlsweise.

Profane Gegenstände.

1) Herausgegeben von *Lassus* u. *Darcet*: Album de Villard de Honnecourt, Paris 1858. 4.

Grenzen des Ausdrucks, die wir kennen lernten, auch da kaum überschritten. So sehr die Maler auf Anschaulichkeit ausgehen, so gelingen ihnen doch die dramatischen Handlungen, die Situationen, welche entschlossene Thatkraft fordern, weit minder, als diejenigen, in denen sich ein reines Stimmungsleben entfaltet.

Humor. Neben dem Sinne für das Anmuthige tritt zugleich die Neigung zum Schalkhaften und Launigen auf; wie die ritterliche Dichtung wird auch die Thierfabel zum Stoffe; manche Motive aus dem täglichen, bürgerlichen Leben kommen hinzu. Oft nur an bescheidener Stelle, aber keck und lebendig wagen sich solche Einfälle hervor, und selbst phantastische Gebilde verlieren jetzt das Gepräge des Dämonischen, das durch das Spiel des Humors verdrängt wird.

Fernere
Wandlung-
gen.

Die Blüte der gothischen Architektur war mit dem 13. Jahrhundert vorüber, und soweit die Malerei unmittelbar im Dienste der Baukunst steht, kann man von ihr dasselbe sagen. Davon abgesehen aber erscheinen die Wandlungen, welche sie seit dem 14. Jahrhundert erfährt, keineswegs als Entartung, sondern zugleich als Schritte zu einer neuen Entwicklung. Allerdings nimmt mit der späteren Gothik die Handwerksmäßigkeit zu. Schon die architektonischen Stilbedingungen arbeiten dieser in die Hände, sie verlangen die plastische und malerische Decoration in so verschwenderischer Fülle, daß nur schnellfertige Arbeit diesen Anforderungen genügen kann, und bannen die Malerei dabei in so enge Umrahmungen, daß sie nicht immer eine freie künstlerische Selbstständigkeit zu gewinnen vermag.

Handwerks-
mäßigkeit.

Neigung zum
Gezierten.

Ferner steigert sich die Neigung zum Schlanken und Weichen bis in das Uebertriebene. Auch hierauf war die gothische Architektur, deren Höhentendenz immer einseitiger hervortrat, die in constructive Spielereien, in eine Neigung zum Leichten und Eleganten bis zur Verflüchtigung der Massen verfiel, von Einfluß. Da wird die zarte Biegung der Gestalt zur unnatürlichen Krümmung, der Ausdruck, der sich zum Mildem und Zarten neigte, wird weichlich und sentimental. Die Ausartung der höfischen Sitte, das Ueberreizte und Gezierte im Leben finden, wie in der Dichtung, so auch in der Kunst ihr Widerspiel.

Anfange des
Realismus.

Endlich entfaltet sich auch der schon vorhandene Keim zu realistischer Auffassung. Die Künstler wagen bereits dreistere Griffe in die Natur und die Wirklichkeit, ja es beginnen jetzt die ersten Versuche zu individueller Auffassung, besonders in den Zügen des Gesichtes. Wo Plastik und Malerei im Dienste der Architektur stehen, tritt damit gewöhnlich nur eine gesteigerte Verderbnis des Stiles ein; mit den übertrieben weichlichen, allzuschlanken Bildungen können solche naturalistische Regungen sich nicht harmonisch verbinden. Auch tritt der Naturalismus nur unzusammenhängend auf und beruht zu wenig auf wahrer Kenntniss der Natur, um es zur Selbstständigkeit zu bringen. Immerhin bereitet er den vollständigen Umschwung der nächsten Epoche vor, und auch die Lockerung des Verhältnisses zwischen der Malerei und der Baukunst hat ihren Vortheil, denn jene lernt dadurch ihre eigenen Stilbedingungen ahnen. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts tauchen dann wieder die ersten Anfänge wirklich malerischer Auffassung auf, deren Begriff ganz verloren gegangen war: die ersten Versuche, über den Eindruck der Fläche hinauszugehen, die Gestalten wirkungsvoll zu modelliren und sie zur Umgebung in Verhältniss zu setzen.

ERSTER ABSCHNITT.

Miniaturmalerei.

A. Die französische Schule bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts.

as französische Volk betrat wie in der Architektur so auch in der Malerei zuerst neue Bahnen. Gegen die Mitte des 13. Jahrhunderts entwickelte sich in Frankreich eine eigenthümliche Richtung in der Handschriften-Malerei, und zwar, wie es scheint, zunächst vorzugsweise in Paris, dem Centrum gelehrter Studien, dem Sitze der Universität und eines blühenden Gewerbebetriebes. Der Luxus in den ritterlichen Kreisen begünstigte auch die Bücherliebhaberei. König Ludwig IX. (1226—1270), der eine große Bibliothek gründete und die Bücher für dieselbe vorzugsweise neu abschreiben ließ, gab den Ton an. Schreibkunst wie Miniaturmalerei waren jetzt überwiegend in bürgerliche Hände übergegangen, es bildete sich eine feste Handwerkstradition, die durch gesteigerte Routine gefördert wurde. In Paris nennt die Steuerrolle von 1292 dreizehn steuerpflichtige Enlumineurs. Als die eigentlichen Unternehmer erscheinen, da der Buchhandel noch ziemlich unentwickelt war, die Schreiber. Sie nahmen bei ihrer Arbeit auf die Illuminirung Rücksicht und ließen Lücken für Initialen und Bilder frei. Dem Maler, von welchem nicht immer das Verständniß des Textes beansprucht werden konnte, gaben schriftliche Anweisungen am Rande an, was darzustellen sei. Meist wurden diese Randnotizen fortadirt, mitunter sind sie aber noch erhalten, wie im Wilhelm von Oranfe der Bibliothek zu Cassel, in der Bibel Kaiser Wenzels (Wien, Hofbibliothek) und in dem für denselben Fürsten angefertigten Wilhelm von Oranfe von Wolfram von Eschenbach (Wien, Ambras Sammlg.)¹⁾. Häufig blieben diese Ausschmückungen der Bücher, die sich durch längere Zeit hinzogen und erhebliche Kosten machten, unvollendet²⁾. Die Namen der Illuminatoren sind uns jetzt

Neuer Stil
seit Mitte des
13. Jahrh.

Illuminir-
kunst
bürgerliches
Gewerbe.

1) Beispiele aus dem Letzteren: Bl. 233. Hic ponas aliquot monachos cum abbate; 238. Hic ponas regem Terramer regio in apparatu in medio capitalis; 223. Hic ponas solum capitale et inpingas quid placet. Die Hand scheint dieselbe zu sein wie die des Correctors, der auf Bl. 311 ausgelassene Verse eingefügt hat.

2) Die Stufen der Ausführung zeigt sehr anschaulich ein Speculum humanae salvationis, 15. Jahrhundert, in der Bibliothek des Metropolitan-Capitals zu Prag (A, XXXII): im letzten Drittel leere Felder, vorher zunächst rohe, flüchtige Durchzeichnungen, dann Federzeichnungen in Umrissen über der ursprünglichen Durchzeichnung, dann ein paar theilweise colorirte Bilder, aber nur die ersten wirklich vollendet, ganz farbig und mit aufgesetztem Golde.

noch feltener bekannt als früher. Während die kunstfertigen Mönche sich mitunter inschriftlich nannten oder in den Klosterchroniken vorkamen, treten die bürgerlichen Meister bescheiden zurück. Die paar Namen, die wir kennen, sind uns grösstentheils durch ältere Bibliotheksinventare übermittelt.

Technik und
Behandlung.

Das Eigenthümliche des neuen Stiles, der unter Ludwig IX. begann, ist zunächst die scharfe und gewandte Zeichnung mit der Feder, welche Sicherheit, Zartheit und Klarheit auch bei kleinem Mafsstabe zeigt. Die Umriffe wurden dann in Deckfarben ausgemalt, aber ohne jede Modellirung, die einzelnen Farbentöne wurden in einheitlichen Flächen ohne Schattirung und Nuancirung hingefetzt; nur durch spitzes Hineinzeichnen mit der Feder wurden die Einzelheiten sowie einige Andeutungen von Schatten gegeben. Die Umriffe blieben immer sichtbar. Die Fleischpartien, namentlich die Gesichter, wurden gewöhnlich nicht gemalt, sondern im Pergament ausgefärbt, mit aufgesetztem, unvertriebenem rothem Fleck auf dem Wangen und leichter Farbenandeutung an Lippen, Augen und Haar. Ungebrochene Töne, lebhaftes Zinnober und Azurblau überwiegen, leuchtend, fröhlich, oft aber etwas schreiend im Eindruck. Diese Behandlungsweise scheint unter dem Einflusse der Glasmalerei entstanden zu sein, an welche die Epoche vorzugsweise gewöhnt war; man wollte mit ihrer strahlenden Freudigkeit und Leuchtkraft wetteifern, nahm aber auch ohne Grund die Eigenthümlichkeiten der Glasmalerei auf, welche durch die Grenzen dieser Technik, ihr Gebundensein an musivische Zusammenstellung farbiger Gläser innerhalb schwerer Bleifassung und mit bloßer Schattirung in Schwarzloth, ihre flächenhafte Darstellung, bedingt sind.

Stil der
Figuren.

Die Auffassung der Figuren, die meist in sehr kleinem Mafsstabe dargestellt werden, zeigt jenen Stil, den wir oben (S. 343) charakterisirt haben; sie sind schlank, in den Bewegungen weich, in der Haltung schon leicht geschwungen; manchmal sind die Gliedmaßen gewaltsam gedreht, und die Motive streifen an das Gezierte. Energische Handlungen gelingen vielleicht weniger, aber alle Intentionen geben sich ungezwungen und naiv. Die Füße sind schwächlich und klein, die Hände etwas besser verstanden, die Gesichter von zartem Oval mit halb geöffneten Augen und geschwungenen Brauen. Bei aller Einfachheit der Technik kündigt sich doch schon das Bestreben an, Ausdruck in die Züge zu legen, was sich freilich meist auf ein conventionelles Lächeln beschränkt. In der Gewandung ist die classische Schablone verlassen, die Massen sind reich und schwungvoll angeordnet. Zum Theil sind die figürlichen Darstellungen in die Initialen versetzt, in denen sie den ganzen inneren Raum

Architektur.

füllen, während der Körper des Buchstabens die Umrahmung bildet, zum Theil sind sie dem Texte selbständig eingefügt und dann von gothischer Architektur in reinstem Stile umschlossen: Arcaden mit Mafswerkfüllung auf schlanken Säulen, eingerahmt von Strebepfeilern, überragt von Spitzgiebeln. In diesen architektonischen Umrahmungen überwiegt das Gold, manchmal bildet es auch noch die Hintergründe, meist tritt hier aber ein farbiges Teppichmuster in Schachbrett- oder Rautenform an die Stelle. Die Randverzierung wird durch das jetzt aufgenommene Dornblattmuster gebildet, Rankenwerk mit kleinen, meist in matten Golde hingefetzten Blättern, das, eben so realistisch aufgefaßt wie das Laubwerk in der gothischen Architektur, die Flächen in graziosem Schwunge füllt.

Rand-
ornament.

Vorstufen aus der ersten Zeit des 13. Jahrhunderts sind der für die Mutter des heiligen Ludwig angefertigte Pfalter in der Bibliothek des Arsenal zu Paris, mit lebhaftem Affecte, zeichnender Behandlung und Goldgrund ¹⁾, dann ein Pfalter in Venedig ²⁾ und ein anderer in der Nationalbibliothek zu Paris (lat. 238), in welchem größere Compositionen, etwa der Tod Maria's, noch in der alten ornamentalen Theilung ohne architektonische Umrahmung gehalten sind, in den Figuren aber schon die Schlankheit und die weichen Motive vorwiegen.

Vollkommen ausgebildet erscheint dann der neue Stil, wie wir ihn vorhin charakterisirt haben, in dem Pfalter des heiligen Ludwig ³⁾, dessen Bilderreichthum bei gleichmäfsig zarter Vollendung ein staunenswerther ist, vom Opfer von Kain und Abel an das ganze Alte Testament bis zur Krönung Sauls umfaßt und dann den Darstellungen zu den Pfalmen in den initialen Raum gibt (Fig. 99). Hier bringen sich zugleich Kriegs- und Hofleben des 13. Jahrhunderts lebendig zur Geltung, die Auffassung ist frisch und natürlich, nur oft nicht drastisch genug, weil das Conventionele des höfischen Tones, das überwiegend Zierliche und Gewählte im Benehmen die Kraft der Handlung lähmen.

Ein diesem nicht gleichkommendes, aber durch seine Datirung bemerkenswerthes Buch ist die im Jahre 1287 für den Abt Yvo von Cluny verfasste „Abbreviatio figuralis historiae“ ⁴⁾ aus einem der berühmtesten französischen Klöster hervorgegangen, welche also noch neben den Laienwerkstätten in solchen Arbeiten thätig blieben.

In der Folge nimmt das Streben nach dem Zarten und Anmuthigen noch zu, seit dem Anfange des 14. Jahrhunderts mildert sich die fast schreiende Fröhlichkeit der Farben durch die Anwendung milderer, gebrochener Töne, und wenn auch die scharf zeichnende Technik erhalten bleibt, regen sich doch schon leise Versuche in der Modellirung. Ein Prachtwerk dieser Richtung ist das Schatzbuch der Frauenabtei Origny in der Picardie (Berlin, Kupferstichcabinet MSS. 38) ⁵⁾, 1312 im Auftrage der Aebtissin Héloïse de Conflans begonnen, mit 54 Bildern aus der Legende der heiligen Benedicta, Patronin des Klosters. Die Glieder sind übertrieben mager, namentlich die Handgelenke oft unnatürlich dünn, Augenverdröhung und Heraufziehen der Brauen überschreiten in Momenten des Affectes alles Mafs, aber eine liebenswürdige Grazie der Empfindung wiegt viele Mängel auf. Bis auf das in Flächen hingefetzte Zinnoberroth sind die Töne meist zart und gebrochen, die Fleischtheile zeigen röthliche Schattirung. Innerhalb der einfachen Umrahmung wird der Grund fast ausnahmslos durch Blattgold gebildet (Fig. 100).

Eine Gattung künstlerisch interessanter Handschriften, die sich nun in

1) Théologie latine 165 B. — Abb. bei *Lacroix et Serré*, *Le moyen âge et la renaissance*.

2) Marciana Cl. I Cod. LXXVII.

3) Paris, Bibl. nat. Lat. 10525. — *Labarte* Taf. 92 und *H. N. Humphreys* a. a. O. Taf. 10. Die Scene, die der Text hier für Abrahams Opfer ausgibt, stellt das Opfer der Tochter Jephtha's dar.

4) Vaticana 3839. — *Seroux d'Agincourt*, Taf. 70.

5) *F. Solzmann*, in den Quartalblättern des Vereins für Literatur und Kunst zu Mainz, III, 1832, Heft 2. Von *Schnaase* VI, 507 einem Kloster Sayeux zugeschrieben aus Mißverständniß der Worte „li eglise de saiens“, foviell wie cians, die hiesige Kirche.

Bible,
historice.

Frankreich einbürgert, ist die Bilderbibel (*bible historiée*). Sie spielt hier etwa dieselbe Rolle wie in Deutschland die *Biblia pauperum*, aber ist in anderer Weise angeordnet. Während in der *Biblia pauperum* stets ein Hauptbild aus dem Neuen Testamente von zwei alttestamentarischen Vorbildern eingeschlossen ist, werden in der *Bible historiée* die Geschichten des Alten Testaments von der Schöpfung an fortlaufend erzählt, jedem einzelnen Bilde ist aber ein zweites

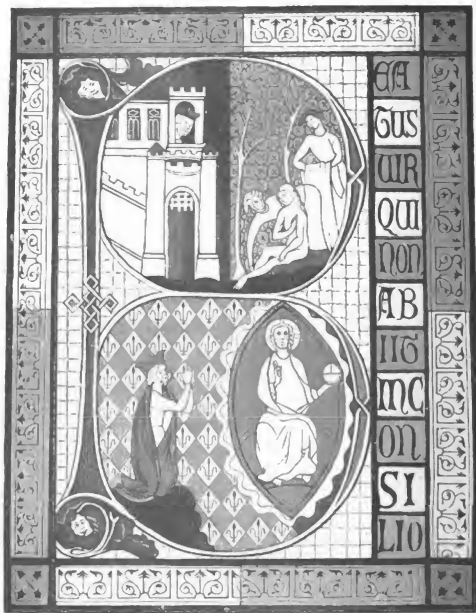

Fig. 99. Initiale aus dem Psalter des heil. Ludwig. Nach Labarte.

gefellt, das eine symbolische, auf das christliche Erlösungswerk bezügliche Deutung des vorhergehenden enthält. Der Text, meist französisch, beschränkt sich auf eine kurze Erklärung der Bilder. In der Wiener Hofbibliothek wird eine Handschrift dieser Gattung aus dem Anfange des 14. Jahrhundert bewahrt ¹⁾,

¹⁾ Nr. 2554. Ausführlicher die mit lateinischen Ueberschriften Nr. 1179 daselbst. Zwei andere in Paris (Bib. nat. français 167 und 9561) werden später Erwähnung finden. Ueber das Typologische G. Heider im Jahrbuche der k. k. Centralcommission V, S. 33.

die künstlerisch ungefähr auf der Stufe des Schatzbuches von Origny steht, nur in der Farbe fatter, kräftiger und harmonischer ist. Ein größeres Hauptbild, Gott, der die neugeschaffene Welt mit dem Cirkel mißt, um sich zu überzeugen, das Alles in Ordnung sei, geht voran. Sodann enthält jedes Blatt,

Fig. 100. Tod der heil. Benedicta. Aus dem Schatzbuche von Origny.

stets nur auf Einer Seite, acht Medaillons auf Goldgrund, und zwar unter je einer erzählenden stets eine symbolische Darstellung, während kleinere quadrate Zwischenfelder meist mit Engelsbrustbildern gefüllt sind; das Ganze auf teppichartig gemustertem Grunde, so das die Anordnung stets der Eintheilung eines gemalten Fensters entspricht.

Leben des
heil.
Dionysius,
Paris.

Das dreibändige Leben des heiligen Dionysius in Paris (bib. nat. français 2090—2092) wird durch das Dedicationsbild am Anfange des ersten Bandes: König Philipp V., der Lange (1316—1322), dem der Abt Aegidius von Saint-Denis den Codex überreicht, sicher datirt. Hier ist die Auffassung der legendarischen Scenen bei übertriebener Ausführlichkeit der Erzählung ziemlich einförmig, die Geziertheit der Motive fast noch auffälliger, aber originell sind die kleinen Bilder, die in einer Art Predella unter den gröfseren überall wiederkehren. Da wird der Schauplatz durch eine Darstellung der Stadt Paris mit Häusern und Befestigungen am Flusse angedeutet, und diese Scenerie wird durch immer wechselnde Motive aus dem täglichen Treiben belebt, im Wasser sehen wir Kähne und Badende, in den Häusern den Goldschmied bei der Arbeit, den Wechsler beim Geschäfte; der Müller trägt seine Säcke, der Bettler sucht sein Brod an den Hausthüren, Waaren werden ausgeladen, über die Brücke fährt ein Rollwagen, oder reitet ein Ritter mit dem Jagdfalken. Das sind Anfänge einer wirklichen Genremalerei. Zugleich wird das reizende Rankenwerk mit den kleinen realistischen Blättern am Rande durch Vögel, die sich auf den Zweigen wiegen, Drachen und phantastische Einfälle belebt.

Genrescenen

Drôleries.

Diese launigen Einfälle oder »drôleries« am Rande nehmen von jetzt an immer mehr überhand und treiben selbst in Handschriften ernsten Inhaltes ihr schalkhaftes Spiel. Da gucken Larven aus den Ornamenten hervor, und aus den Ranken entwickeln sich phantastische Halbmenfchen. Abenteuerliche Ungeheuer necken sich oder kämpfen miteinander. Momente aus Thierfabel und Thierfage kommen vor, der Affe hat den Menschen an der Kette und läfst ihn tanzen, Affen halten Schule, ein Hase trägt den Jäger am Spiefse, eine Burg wird von Hasen belagert. Das sind die Gegenstände der Lügenmärchen, der verkehrten Welt, welche die Malerei aus der Dichtung ihrer Zeit entnahm.¹⁾ Jagd-, Turnier- und Liebesscenen, Mönche und Bischöfe, Hirten und Schützen, Gaukler, Bettler, Nonnen sind eingestreut. Der phantastische Humor beansprucht hier ebenso wie an den Wasserspeiern der gothischen Kirchen, an den Sitzen der geschnitzten Chorstühle feinen Platz. Als Bücher, in denen diese Drôleries besonders keck und gefällig auftreten, nennen wir

Jaromirscher
Bibel,
Prag.

Bibel aus
Mons.
Stuttgart.

zwei grofse lateinische Bibeln, die Jaromirscher Bibel, eine Handschrift französischen Ursprungs im Böhmischen Museum zu Prag²⁾, und eine dreibändige lateinische Vulgata in der öffentlichen Bibliothek zu Stuttgart (Fig. 101), zu Mons (Bergen) im Hennegau geschrieben³⁾. Alles übertrifft aber in

1) *Grimm*, Kinder- und Hausmärchen III, 239—242, Nachweisungen. *Uhland*, Schriften, III, 223 ff, wo bereits die Randzeichnungen in den Handschriften herangezogen werden.

2) *Hanka*, der »Entdecker« der Königinhofer Handschrift, hat slavische Schreiber- und Illuminator-Namen nebst Jahrzahl hineinergesetzt und das Werk als ein böhmisches in Anspruch genommen. Vgl. des Verf. Aufsatz »Zur Geschichte der böhm. Miniaturmalerei«, *Repertorium für Kunstwissenschaft* II (1877), 1. Nach einer Notiz vom Ende des 14. Jahrhunderts war es schon damals im Besitze des Klosters Jaromirch in Böhmen.

3) Bibl. folio 3a—c. Im zweiten Bande steht in gleichzeitiger Schrift auf der ersten Textseite: »Celestinorum de castris« und am Schlusse: »Iste liber est montis de Castis ordinis Celestinorum«. Mons Castrilocus oder Mons castrum ist Mons, vgl. *Gesta episc. Cambr. Mon. Germ. SS. VII* — Von *Waagen*, Handbuch I, 45, als deutsch angeführt. Proben bei *Kugler*, kl. Schriften I, 63 ff.

dieser Beziehung ein französisches Missale in der Bibliothek des Haag. Wolf, Fuchs, Bock stecken in Kuten, hören einander Beichte, beten den Satan an; Weiber, Kentauren, Affen sind in Streit begriffen, das Einhorn eilt in den Schoß der Jungfrau, der Fuchs, der die Gans gestohlen hat, wird von einer Frau mit dem Spinnrocken verfolgt. Gelegentlich kommen da auch kleine biblische Szenen, dann die Allegorie des Glücksrades, der Tod mit einem Pfeile, auf einem Ochsen reitend, vor. Wie in jenen beiden Bibeln, können es auch hier die größeren religiösen Hauptbilder mit diesen Drôleries künstlerisch nicht aufnehmen. Am Schlusse zeigt ein Dedicationsbild den Stifter Abt Johannes de Marchello vom Praemonstratenserkloster St. Johann zu Amiens, dem der Schreiber *Garnerus de Morolio* das Buch überreicht; ihre Namen, der des Illuminators *Petrus dictus de Raimbaucourt* und das Jahr 1323 werden darüber inschriftlich genannt.

Als Hauptwerke dieser Periode nennen wir ferner den für den Bischof von Metz, Metz Renault de Bar geschriebenen Codex der Pandekten in der Bibliothek zu Metz ¹⁾ dessen Pontificale ebenda (Nr. 43), ferner ein etwas späteres

Fig. 101. Drôleries aus einer Bibel in Stuttgart.

Pontificale mit den in den Initialen öfter wiederkehrenden Wappen des Hugues de Bar, 1352—1361 Bischofs von Verdun, und seiner Großmutter Jeanne de Cocy ²⁾ mit 39 Darstellungen kirchlicher Ceremonien, vielen reizenden Initialen mit figürlichen Motiven und köstlichen Drôleries.

Diese sorgfältige und vollendete Behandlung, die Pracht der Ausstattung bleiben noch immer fast ausschließlich auf Andachtsbücher beschränkt, gleichzeitig werden aber auch ritterliche Dichtungen, Erzählungen in der Volkssprache, Lehrgedichte, Chroniken in größerem Umfange als bisher mit Bildern geschmückt, die bei flüchtigerer Technik doch auch den Geschmack der Zeit verrathen und anschauliche Schilderungen der mannigfachen Ereignisse gewähren. Als Beispiel nennen wir eine Weltchronik *Les histoires de Roger* in Paris ³⁾, eine Handschrift des französischen Gedichtes *Le voeu du paon* in Donaueschingen ⁴⁾, die *Histoire d'Alexandre* in der Bibliothek zu Brüssel ⁵⁾ mit 92 Bildern, Schlachten, Kämpfen mit Riesen und Ungeheuern u.

1) J. v. Hefner, Trachten des christl. Mittelalters, I, Taf. 77.

2) Prag, Bibliothek des Fürsten Lobkowitz, Nr. 235. fol.

3) Bib. nat. français 20125, fol., um 1300.

4) Fürstl. Fürstenberg'sche Bibliothek, Nr. 168, mit sorgfältig ausgeführten Bildern. — Hefner, Trachten II, Taf. 28, 31.

5) Bibl. de Bourgogne Nr. 11040.

f. w. in leicht colorirten Federzeichnungen. Verwandte Behandlung bei höchst anmuthigem gothischem Stile zeigt die Handschrift der Gedichte *Miracles de notre dame et vie des pères*¹⁾. Am Schlusse des ersten erscheint Gautier »der Meister, der das Buch reimte«, wie er es schreibt und wie er es der Madonna überreicht. Da sind Erzählungen illustriert, wie die uns von *Konrad von Scheiern* her bekannte Theophiluslegende und die Geschichte der schwangeren Aebtissin, zweimal auch eine für die Phantastik und den Humor der Zeit höchst bezeichnende Legende: Ein Mönch meißelt ein so häßliches Bild des Teufels, dafs dieser ihm zornig erscheint und sich an ihm zu rächen sucht. Religiöse Darstellungen allegorisch-mystischen Charakters zeigen zwei Handschriften des *Breviari d'amor* von Ermengaud de Beziers in der Hofbibliothek zu Wien²⁾, dann verschiedene Handschriften der Apokalypse mit Commentar, unter denen das *Scriptum super apocalypsim* in Prag³⁾ von besonderem Werth ist, mag es auch blosse Federzeichnungen enthalten.

England. In England bestanden zwar schon lange lebhaft Beziehungen zur französischen Kunst, dennoch dauerte hier der ältere Geschmack in der Miniaturmalerei länger, und der neue Stil, der in Frankreich seit Mitte des 13. Jahrhunderts bestand, drang hier erst am Schlusse desselben durch⁴⁾. Nun aber entstehen Arbeiten, die den besten französischen Erzeugnissen der Epoche gleichstehen, wie der Pfalter des Mönches Robert von Ormesby aus Norwich⁵⁾ und zwei Pfalterien des British Museum⁶⁾. Besonders das letzte von diesen, mit einer Fülle von biblischen Szenen auf gemustertem Grunde, erfreut oft durch die Anmuth der Motive, steht im Ganzen auf der Stufe des Origny-Codex, ist aber manchmal vielleicht noch gezielter⁷⁾. Hier treten noch ungebrochene Hauptfarben, wie Zinnober und Blau, auf, sonst ziehen die Engländer zart gebrochene Töne, etwa ein feines Rosa vor. Schattirung und Details werden, wie in Frankreich, durch mageres Hineinzeichnen mit der Feder in die mit Deckfarben gefüllten Flächen gegeben. Der gothische Geschmack, oft nicht ohne Uebertreibung, geht in den Verhältnissen und Bewegungen durch. In allen diesen Büchern sind auch feierliche repräsentirende Compositionen würdig aufgefaßt. Gewisse allegorische Darstellungen scheinen der englischen Schule eigenthümlich zu sein, wie die Gegenüberstellung des Baumes der Laster mit der Schlange zwischen Adam und Eva und des Baumes der Tugenden, welchen die Gestalten der vier Cardinaltugenden umgeben (Arundel 83). An den Rändern, die sich durch besonderen Reichtum auszeichnen, kommen gelegentlich Darstellungen ernsten Charakters, namentlich aber auch die köstlichsten Dörleries vor. Die Vorstellungen, welche das Bestiaire über-

1) Ebenda Nr. 10747.

2) 2583, 2563. — Proben aus der ersten bei *Dibdin*, a bibliographical tour, III, 479.

3) Bibl. des Metropolitancapitels; auf Papier; Anfang des 14. Jahrhunderts. Stammt aus Avignon und war früher im Besitze von Cardinal Luca Fieschi († 1336). — Photolithographisch herausgegeben, Prag 1873, mit Einleitung von *A. Frind*.

4) Probe aus dem Tenison-Pfalter, British Museum, begonnen um 1284, bei Shaw, the art of illum. etc. S. 18 ff.

5) Oxford, Bodleian L., Douce 366.

6) Arundel 83 und MSS. Regia 2 B. VII.

7) Palaeogr. Soc. Taf. 99 f.

liefert, kehren öfter wieder: der Kampf des Einhorns und des Elephanten, das Einhorn im Schoße der Jungfrau, bekanntlich ein Sinnbild der Jungfräulichkeit Marias, Sirenen und Kämpfe fabelhafter Thiere. In einem der Londoner Pfalter (Arund. 83) ist endlich auch die Geschichte von den drei Todten und den drei Lebenden dargestellt, die wir noch weiterhin wiederfinden werden.

B. Deutschland bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts.

Während die Miniaturmalerei in England, Spanien, den Niederlanden ganz unter die Abhängigkeit von der französischen Schule geräth, kann sich auch Deutschland den Einflüssen von dorthier nicht entziehen. Aber die deutschen Miniaturen seit der Mitte des 13. Jahrhunderts stehen weit gegen die französischen zurück. Dieser Kunstzweig hatte geblüht, so lange er unter den alten Bedingungen und unter fortgesetzter romanischer Tradition arbeitete. Jetzt hatte dieselbe sich erschöpft, die Thätigkeit der Klöster in der Illuminirung lief nach, die weltlichen Meister, in deren Hände sie kam, verfuhrten fabrikmäßig und dilettantisch, ohne durch consequente Schultradition bestimmt zu werden; der französische Geschmack wurde aufgenommen, aber vergrößert; die Förderung durch die vornehmen Kreise war geringer.

Deutschland
zurück-
bleibend.

Ein frühes Beispiel ist die Handschrift des Sachsenspiegels in der Bibliothek zu Heidelberg¹⁾ mit rohen Federzeichnungen. Dann sind namentlich mehrere Handschriften von Dichtungen aus dem 13. und der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts beachtenswerth. Die zeichnende Behandlung, wie wir sie früher in der Eneide (Berlin) und den Handschriften aus Scheiern (München) gefunden, lebt weiter in der Lieder Sammlung aus Benedictbeuren zu München²⁾ mit Umrisszeichnungen auf farbigem Grunde, überschulden Gestalten, deren Bewegung und Kopfhaltung schon den Einfluß des neuen Stils verrathen. Dargestellt sind das Glücksrad, die Geschichte von Aeneas und Dido, lustige Zecher, Scenen des Würfel-, Damen- und Schachspiels. Der gleiche Geschmack waltet dann in Wolframs von Eschenbach Parzival ebendasselbst³⁾ mit Umrissen in geringer Colorirung auf goldenem oder farbigem Grunde, endlich in zwei Münchener Handschriften des Tristan von Gottfried von Straßburg, von denen die reichere⁴⁾, um 1300, nicht nur anschauliche Schilderungen ritterlichen Lebens enthält, sondern auch den Geist der damaligen ritterlichen Sitte in der übertriebenen Sentimentalität des Ausdrucks athmet. Die Köpfe mit verdrehten Augen sind kindlich aber süßlich, in den Motiven waltet gefuchte Grazie; die Männer sind bartlos, das Haar ist wohlgepflegt, die Gewandung fließend aber ohne Verfländnis gezeichnet, die Pferde sind roh, die landschaftlichen Andeutungen ganz primitiv. Die Hintergründe sind fatt gefärbt, sonst werden die Zeichnungen höchstens leicht angezucht. Ein bezeichnendes Beispiel ist die Meerfahrt (Fig. 102).

Sachsenspiegel.
Heidelberg.

Carmina
Benedictoburana,
München.

Parzival u.
Tristan.
München.

1) *Hefner*, Trachten, I, Taf. 41.

2) *Carmina Benedictoburana*, cod. c. pict. 73. — Abbildungen in den Publicationen des Literar. Vereins, Stuttgart, Bd. XVI, 1847.

3) Cod. germ. 19, Cimel. 28.

4) Cod. germ. 51, Cimel. 27 — Abbildungen bei *Kugler*, Kl. Schriften I, 88.

Französische
Behandlung.

Minnelieder,
Stuttgart,
Paris.

Dann kommt die französische Behandlung auf, die Umriffe werden mit flächenhaft hingefetzten Deckfarben gefüllt, wie in den zwei berühmten Sammlungen von Minneliedern, der Weingartener in Stuttgart¹⁾ und der Pariser²⁾. Die Motive, oft aus den Liedern selbst geschöpft, sind ziemlich übereinstimmend, aber die Bilder der etwas späteren Pariser Handschrift (14. Jahrhundert) sind nicht nur weit zahlreicher (114), sondern auch größer im Format und reicher in der Composition. Kaiser Heinrich und König Wenzel von Böhmen thronen, letzterer von anderen Sängern umgeben; König Konrad der Junge (Conradin) sprengt auf der Jagd einher (Fig. 103); Markgraf Otto von Brandenburg spielt Schach mit einer Dame, andere turnieren, während Damen vom Söller zuschauen; Graf Kraft von Toggenburg ersteigt auf einer Leiter

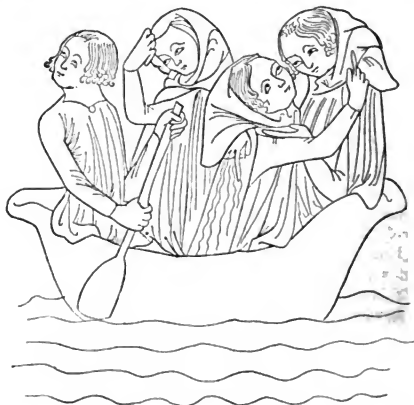

Fig. 102. Meerfahrt, aus dem Münchener Tristan. Nach Kugler.

das Fenster seiner Dame; Heinrich von Stretlingen tritt mit der Schönen zum Tanze an; Walter von der Vogelweide sitzt sinnend auf dem Steine, ein Bein über das andere geschlagen; der Schulmeister von Eßlingen hält Schule; Kristan von Luppin kämpft mit den Sarazenen. Zu Klingsor von Ungarland ist der Sängerkrieg gemalt. Niemals gingen Absicht und Fähigkeit dahin, ein wirkliches Bildniß zu liefern. Das Charakteristische blieb auf die Situation und das Costüm beschränkt. Die Schofshündchen der Damen, die

1) Königl. Privatbibliothek, Poet. germ. 1. — Liter. Verein, V, mit Abbildungen.

2) Bib. nat. Allem. 32 — *F. H. v. d. Hagen*, Atlas zu den Minnefingern. Bilderfaal altdentscher Dichter (Ergänzung zu der Minnefinger-Sammlung) Berlin 1856. 4°. — *Mathieu*, Minnefinger aus der Zeit der Hohenstaufen. Paris 1850 fol. Vgl. *Rahn*, Gefch. d. b. K. in der Schweiz und im Anzeiger für schweizer. Alterthumskunde 1877 Nr. 3.

Rosse der Ritter sind nicht ungeschickt wiedergegeben, aber oft willkürlich, blau oder roth, bemalt, Landschaft, Gebäude, Burgen nur angedeutet. Anschaulich ist Alles, keck und frisch, aber roh und flüchtig. Wieder waltet der sentimentale Zug vor; selbst bei bewegten Kampfszenen sind die Motive geziert, obgleich auch die Wiedergabe des Affectes, des Schrecks, der Beforg-

Fig. 103. Conradin. Aus der Pariser Minnelieder-Handschrift. Nach Mathieu.

nifs, versucht ist. Ausdruck sollte durch Heraufziehen der Mundwinkel und schiefe Augenstellung in die Gesichter kommen. Statt des Teppichhintergrundes in französischen Miniaturen bleibt hier der Grund farblos, statt der zarten Ausföhrung bei kleinem Umfange sehen wir hier eine dreiste, breite, aber ganz dilettantische Behandlung. In der Weingartener wie in den ältesten und besten Bildern der Pariser Handschrift ist die Farbe frisch und leuchtend, doch während in der ersteren die Schatten nur durch Zeichnung angegeben sind, zeigt die

letztere farbige, breite Schattirung mit dem Pinsel sowie gelegentlich aufgesetztes Gold und auch Silber.

Entwickelterer französischer Stil tritt in dem Wilhelm von Oranfe zu Cassel¹⁾ auf, 1334 für Landgraf Heinrich von Hessen geschrieben. Die Umriffe sind sorgfältig colorirt, die Schatten in einem dunkleren Tone der Localfarbe angegeben, die Gründe golden oder gemustert; die Gewänder haben gothischen Schwung, das Zeitcostüm ist verständnißvoll wiedergegeben. Die Pferde sind roh, die Bewegungen bei allem Streben nach Lebendigkeit ungeschickt, aber ruhigere Situationen oft zart empfunden und anmuthig. Von Blatt 30 fängt eine geringere Hand an.

Unter den Handschriften der Biblia pauperum²⁾ den Seitenstücken zu den französischen Bibles historiées, ist die im Stifte St. Florian in Oesterreich für die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts charakteristisch³⁾; 34 Darstellungen, die von der Verkündigung bis zum Tode Marias reichen, enthalten in einem mittleren Runde das Bild aus dem Evangelium, diesem zunächst die Halbfiguren von vier Propheten und Autoren des Alten Testaments, feitwärts zwei alttestamentarische Vorbilder der Hauptdarstellung. In jenen ist die strenge Gegenüberstellung von Ereignissen ante legem und sub lege, wie sie schon der Emailaltar des *Nicolaus von Verdun* in Klosterneuburg aus dem Jahre 1181 enthält, und wie sie später in der gedruckten Biblia pauperum des 15. Jahrhunderts wiederkehrt, nicht durchgeführt. Das »Speculum humanae salvationis« in der Stiftsbibliothek zu Kremsmünster, die »Summa caritatis« in Stifte Lilienfeld, unter Abt Ulrich (1345—1351) entstanden, unterscheiden sich von der erwähnten Handschrift schon durch die willkürliche Aufstellung neuer Typen und die Gezwungenheit der Erklärung im Sinne späterer Scholastik.

Eine Bilderbibel anderer Art ist die in Böhmen entstandene, in ihrem früheren Theile noch dem Schlusse des 13. Jahrhunderts angehörige in der Bibliothek des Fürsten Lobkowitz in Prag. In flüchtiger, zeichnender Behandlung mit gelegentlicher leichter Colorirung werden hier die Geschichten des Alten Testaments von der Schöpfung an erzählt. Personificationen nach altem Brauche kommen auch hier vor. Die Architektur ist noch wesentlich romanisch bis auf einzelne gothische Motive an Baldachinen. Dann folgen die Wunder und das Leiden Christi, apokalyptische Darstellungen, Martyrien und zuletzt eine später hinzugefügte, ausführliche Erzählung der Wenzelslegende in Bildern. Der junge Mensch, *Vellislau*, der gegen Ende vor der heiligen Katharina kniet, ist offenbar der Stifter, nicht, wie man früher ohne Grund annahm, der Maler⁴⁾.

Böhmen, damals ein blühendes, ganz von deutscher Cultur durchdrungenes Land, hat ferner eine der besten Bilderhandschriften deutscher Schule aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts hervorgebracht, das im Jahre 1312 geschriebene

1) Bibl. MSS. poet. et rom. fol. 1. — Probe bei *Kugler*, Kl. Schr. I, 53.

2) *G. Heider*: Beiträge zur christlichen Typologie; Jahrbuch der k. k. Centralcommission V, Wien 1861, S. 1—128, Taf. I—VIII.

3) Die Darstellungen der Biblia pauperum in einer Handschrift des 14. Jahrhunderts, im Stifte St. Florian im Erzherzogthume Oesterreich ob der Enns, herausgegeben von *A. Camelfina*, erläutert von *G. Heider*. Wien 1863.

4) Abbildungen herausgegeben von *Wocel*: Wellislau's Bilderbibel, Prag 1871. 4°.

Passionale der Prinzessin Kunigunde, Aebtissin von St. Georg in Prag¹⁾. Auf dem Dedicationsblatte mit der thronenden Aebtissin erscheinen der Dominikaner Colda als Verfasser und der Kanonicus *Benneffius* als Schreiber des Buches. Dann erläutern kleine Randzeichnungen die Parabel von einer Braut, die vom Räuber fortgeschleppt und in den Feuerofen gestofsen, dann von ihrem ritterlichen Freunde befreit wird, der den Räuber besiegt (Fig. 104)²⁾. Das Wappen des Ritters, mit Kreuz und Passionswerkzeugen, geht vorher. Auf eine Einleitung, die von Eva's Erschaffung bis zum Sündenfalle geht, folgt eine ausführliche Darstellung vom Leben und Leiden Christi; zuletzt kommen allegorische Darstellungen zu einer im Jahre 1314 angehängten Schrift über die himmlischen Wohnungen. Die Technik ist hier keine französische, vielmehr eine breite, durchsichtige Malerei in Wasserfarben, mit dem Pinsel schattirt. Die Gestalten sind schlank,

Fig. 104. Die Parabel vom Räuber. Aus dem *Passionale* der Kunigunde.

1) Prag, Universitätsbibliothek XIV A 17 — *Wocel*, Mittheil. d. Centr. Comm. V (1860) S. 75, mit Abbildungen.

2) Auf unserer Abbildung ist die letzte Scene, die Krönung der Braut, fortgelassen.

mit länglichen Händen und oft gehäuften Gewandmotiven. Das Bedeutende ist aber das Ringen mit der Form, das Streben nach Befehlung, nach geistigem Ausdruck. Die Gefälligkeit der Franzosen fehlt dabei freilich; harte Bewegungen, übertriebene Züge kommen vor; aber der Künstler hatte etwas zu fagen und verstand es bei allem Dilettantismus, Gestalten wie die schmerzreiche Maria (Bl. 11) oder den Auferstandenen, der seiner Mutter erscheint, (Bl. 16) mit großartigem Pathos zu durchdringen. In der Architektur herrscht bereits die Gothik des 14. Jahrhunderts.

C. Neue französische Schule seit Mitte des 14. Jahrhunderts.

Malerische
Behandlung.

In der Mitte des 14. Jahrhunderts tritt in Frankreich ein veränderter Stil auf, der sich in allen Beziehungen aus dem vorigen heraus entwickelt, aber sich von ihm dadurch unterscheidet, daß er ein wirklich malerisches Verfahren ausgebildet hat. An Stelle der in Deckfarben colorirten Federzeichnung tritt eine modellirende Gouachemalerei. Der Maler arbeitet mit dem Pinsel, gibt mit ihm den Dingen Schattirung und Relief und läßt in der Farbe auch die Form zur Geltung kommen, statt, wie bisher, die Dinge nur in ihren äußeren Umriffen zu sehen. Ein Fleishton von großer Zartheit und feiner Modellirung wird eingeführt, während man sich früher im Nackten mit dem ausgesparten Pergamente behelf. Kräftige, lebhafte Töne verbinden sich in den Gewändern mit gebrochenen und erreichen bei aller Leuchtkraft wohlthuende Harmonie. Wie die Glasmaler dieser Zeit, von denen wir später reden werden, wenden

Griffailen.

auch die Miniaturen oft die Malerei grau in grau an, die durch kräftige Schattirung plastisch wirkt, während nur die Fleischteile leicht colorirt sind, und sonst gelegentlich Farbe oder Vergoldung in den Bordüren der Gewänder, im Beiwerk, am Fußboden vorkommen. Dieses neue malerische Gefühl ist zugleich mit genauerer Beobachtung des Lebens verbunden, obwohl in Ausdruck und Handlung den Künstlern immer noch das Milde, Anmuthige besser als das Entchiedene gelingt. Mitunter ist sogar ein Streben nach dem Individualen wahrzunehmen; so sollte zum Beispiel in den Stifter-Bildern oft ein wirkliches Portrait gegeben werden. Die ideale Gewandung, breiter und wirkungsvoller geworfen als bisher, bleibt den heiligen Gestalten, sonst greift in den Nebenfiguren religiöser Bilder, in den Szenen aus Chroniken und Romanen oder aus dem classischen Alterthume, die jetzt mit den Uebersetzungen antiker Schriftsteller immer häufiger werden, das Zeitcostüm in noch größerem Umfange als bisher Platz, und wird, ebenso wie alles Beiwerk, Möbel, Baldachine, Geräthe, architektonische Nebendinge, mit großer Präcision behandelt. Dagegen bleiben die Hintergründe zunächst immer noch wie sie

Anfänge des
Realismus.

waren: farbige Teppichmuster, etwa in Schachbrettform, mit gelegentlicher Anwendung von Gold. Erst am Schlusse der Periode hat der malerische Sinn das Bedürfnis, auch den Hintergrund auszubilden, durch Bäume von conventioneller Form, Hügel, Gebäude gothischen Stiles, und blauen Himmel die reale Umgebung anzudeuten, wobei in der Linienperspective nur getastet wird, während die Luftperspective gänzlich fehlt. In den Initialen und den Randverzierungen waltet der frühere Geschmack weiter; das Dornblattmuster, dem sich nach und nach kleine farbige Blümchen einfügen, wird von Vögeln, ge-

Costum und
Beiwerk.

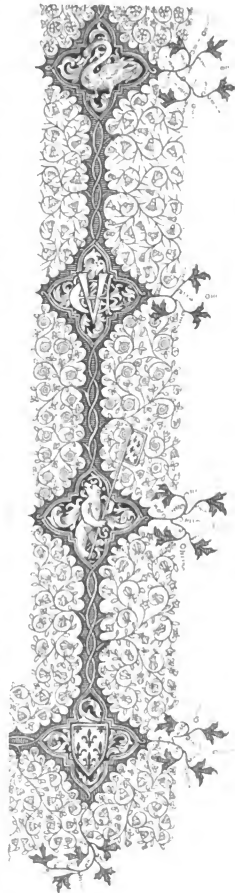
Hinter-
gründe.

Rand-
ornament.

legendlich von Engeln, dann von scherzhaften Einfällen belebt, die an Laune und Reiz unerschöpflich sind.

Für die Geschichte der Malerei sind die Bilderhandschriften dieser Gruppe dadurch bedeutend, daß in ihnen zuerst im abendländischen Mittelalter wieder ein wirklich malerisches Streben hervortritt. Sie sind die unmittelbare Vorstufe zu dem flandrischen Realismus des 15. Jahrhunderts.

Diese neue Richtung war eine Hofkunst, die sich vorzugsweise im Dienste der Könige und der Prinzen des französischen Hauses entwickelte. Schon König Johann von Frankreich (1350—1364) war ein Bücherliebhaber. Diese Neigung ging auf seine vier Söhne über, auf König Karl V. († 1380), dessen Bibliothek im Louvre sich auf 910 Bände belief, auf Johann Herzog von Berri († 1416), auf den viele der prächtigsten Handschriften der Zeit zurückgehen, wenn auch bei der Zerstörung seines Schlosses Wincestre auf Befehl des wahn sinnigen Königs Karl VI. vieles zu Grunde ging und das Uebrige zerstreut wurde, auf Ludwig Herzog von Anjou und Philipp den Kühnen Herzog von Burgund später Grafen von Flandern¹⁾. Andere Höfe sowie Persönlichkeiten des hohen Adels folgten diesem Beispiele. Diese Bibliotheken bestanden zunächst aus geistlichen Büchern aller Art, die stets die prächtigsten waren; zur Capelle gehörten das Messbuch, das Evangelienbuch, das Pfalterium und verschiedene Chorbücher, zum Betzimmer (oratoire) ein Brevier, ein Messbuch und verschiedene Gebetbücher. Dazu kamen Werke über Astronomie, Thiere, Pflanzen, Jagden, Turniere, Hofceremonien, Kriegskunst; ferner Ritterromane, Gedichte, Chroniken, in der Folge Uebersetzungen italienischer Autoren, des Boccaccio und Petrarca, sowie alter Claffiker, besonders des Livius, des Valerius Maximus. Diese Bücher wurden mit den Kostbar-

Kunstpflanze
am franzö-
sischen
Hofe.

Bibliotheken.

¹⁾ Literatur über diese Bibliotheken citirt bei Wattenbach, *Schriftwesen*, S. 502. Dazu *Comte de Laborde: Les ducs de Bourgogne, II, Preuves*; 3 Bände, 1849—1851.

Fig. 105. Bordure aus dem großen Pfalter des Herzogs von Berri.

keiten, den Juwelen und dem Silberzeuge aufbewahrt, ihre Herstellungskosten und ihr Geldwerth waren bedeutend. Die Bibliotheken der Fürsten glichen sich untereinander, dieselben Bücher kamen meist in allen vor. Die Besteller wurden oft in Dedicationen genannt oder durch Wappen und Devisen in den Randverzierungen angedeutet. In denen des Herzogs von Berri befindet sich meist eine Notiz seines Secretärs Flamel, viele enthalten auch den eigenhändigen Namenszug des Herzogs »Jehane«.

Namen der
Illumi-
natoren.

Namen der Illuminatoren findet man selten in den Büchern selbst, mitunter aber in Chroniken, Rechnungen und Inventaren. Manchmal waren sie ihres Gewerbes nicht eigentliche Enlumineurs, sondern Maler, ja zugleich Bildhauer; die Schranken der zünftigen Arbeitstheilung konnten sie im Dienste der Fürsten überschreiten. Unter den Genannten sind mehrere Niederländer, *Andrien Beauneveu* aus dem Hennegau, der von Froissard als ein Mufter ohne Gleichen in Plastik und Malerei gerühmt wird, *Jaquemart von Hesdin*, *Paul von Limburg* mit seinen beiden Brüdern, diese alle im Dienste des Herzogs von Berri, *Johann von Brügge*, Maler Karls V. Dann kommt aber auch ein französischer Illuminator, Meister *Johannes Nicholas Gallicus*, im Dienste der Herzogin von Brabant vor. Künstlerlich hingen Brabant und Flandern damals mit Frankreich zusammen. Zu dem lebhaften Verkehre zwischen den Ländern kam dann die politische Vereinigung von Flandern und Burgund. Da nun diese Schule der Miniaturmalerei sich sichtlich aus der französischen Schule des 13. Jahrhunderts herausentwickelt hat, würde man zu weit gehen, wenn man auf Grund jener Namen, die sich vielfach nur vermuthungsweise mit erhaltenen Werken in Verbindung setzen lassen, sie als eine flandrische Richtung auf französischem Boden behandeln wollte¹⁾. Aber die flandrischen Künstler können immerhin zu der Ausbildung des specifisch malerischen und realistischen Sinnes schon damals vorzugsweise beigetragen haben.

Livius,
Paris.
Miffale,
Haag.

Zu den ältesten Erzeugnissen dieser französisch-flandrischen Schule gehört die für König Johann geschriebene Uebersetzung des Livius²⁾; ferner ein Mefsbuch im Haag³⁾, bei welchem die Loslösung von der älteren Richtung nur theilweise geschehen ist, aber wenigstens in den Nebenfiguren ein realistisches Bestreben beginnt, und die Umrisszeichnung mit der Feder schon der Behandlung mit dem Pinsel Platz gemacht hat. Nach einer Notiz auf der letzten Seite wurde es im Jahre 1366 durch den Illuminator Presbyter *Laurentius von Antwerpen*, zu Gent wohnhaft, vollendet. Ziemlich in dieselbe Zeit fällt eine Bilderbibel mit 2564 Darstellungen in Paris, aus dem Besitze des burgundischen Herzogshauses⁴⁾. Von alter Hand ist in ihr der Tod des Herzogs Philipp von Burgund am 21. November 1361 eingetragen; er war der Vorgänger des französischen Prinzen Philipp der Kühne, dem König Johann das erledigte Lehen übertrug. Die zierlichen Bildchen, grau in grau, voll Phantasie und bis zum Ende geistreich behandelt, unterscheiden sich vom gothischen

Bilderbibel,
Paris.

1) So *Schnaase* VI, 517, ja auch schon *Waagen*, Kunstwerke u. Künstler in Paris, 326.

2) Paris, Bibl. nat. français 30.

3) Museum Werltreeneu. — Vgl. *Waagen*: Ueber die Manuscripte mit Miniaturen u. f. w. des Museums Werltreeneu, D. Kunstblatt III (1852) S. 238.

4) Paris, Bibl. nat. français 167. Text lateinisch und französisch. Proben bei *Louandre* a. a. O. I.

auf dem Dedicationsbilde einer der hierin enthaltenen Schriften (f. 226) gemeint zu sein. Es ist die Pariser Handschrift des Buches von den Wundern der Welt¹⁾, enthaltend die Reisebeschreibungen von Marco Polo, Guillaume de Mandeville, Hayton und Anderen. Da war Gelegenheit für Schilderungen aus dem Leben; verschiedene Momente der Reisen wurden dargestellt, nicht nur Neger, Elephanten sondern auch die Fabelmenfchen, welche die Sage fremden Welttheilen zuschreibt, Skiopoden, Cyklopen, bärtige Frauen, Männer mit Hundeköpfen, Schweine mit Menschenköpfen als Hausthiere, Drachen, Ungethüme kommen vor. Der große Kan wird mit seinem Hofstaate bei Tafel dargestellt. Bei der Beschreibung des heiligen Landes finden aber auch biblische Darstellungen, wie Christus am Kreuze, Platz. Die künstlerische Bedeutung ist nicht erheblich, die Figuren stehen schwach auf den Beinen, die Farbe ist munter, aber ohne Kraft, doch in den Hintergründen hat das Landschaftliche schon vollkommen Oberhand gewonnen.

Bücher des
Herzogs von
Berri.
London.

Paris.
Les petites
heures.

Ein Buch wie dieses steht schon den flandrischen Arbeiten des 15. Jahrhunderts nahe. Andere Werke, die es an zarter Vollendung und sogar in der Auffassung der Gestalten übertreffen, folgen doch noch mehr der älteren französischen Tradition in den Hintergründen, den Ornamenten, der Vertheilung der Farben, so die für den Herzog von Berri selbst ausgeführten Bücher. Die zweibändige Bibel im British Museum (Harleian 4831), noch zu den früheren gehörig, enthält neben zahlreichen erzählenden Bildern ein ungewöhnlich prächtiges Titelblatt, das den Inbegriff aller weltlichen und geistlichen Wissenschaft verkörpert; da erscheinen die sieben freien Künste und die Philosophen des Alterthums, die sie vertreten, oben die drei theologischen Tugenden, die Dreifaltigkeit und zahlreiche Heilige. Noch schöner sind mehrere Andachtsbücher in Paris, zunächst des Herzogs kleinerer Pfalter²⁾, in welchem man den Pfalter wiedererkennen will, der unter Nr. 1049 im Verzeichniß seiner Bibliothek (zwischen 1401 und 1403) vorkommt, mit der Bemerkung: *il a plusieurs histoires au commencement de la main de maitre André Beauneveu*. Das würde auf die Darstellung der zwölf Propheten und zwölf Apostel gehen, die sich am Anfange zu Paaren gegenüber sitzen³⁾. Alle Gewänder sind steinfarben, sonst aber ist der Vortrag rein malerisch und stark impastirend, die Gesichter sind mit vollendeter Feinheit durchgeführt, im Ausdruck von empfindungsvoller Milde, die zwar oft zu weich bleibt, aber der Neigung zu sanfter Innigkeit, wie sie durch die ganze Zeit geht, entspricht. Die Hände sind mitunter schwach, die Füße unter den Gewändern verborgen, sonst aber die Körper nicht unverstanden im Bau. Der Faltenwurf ist gothisch schwungvoll, aber ohne Uebertreibung. Auch die Architektur der spätgothischen steinernen Throne ist sorgfältig durchgeführt, die Gründe sind in einem Teppichmuster mit Gold und Farbe gehalten. Die paar Vignetten, die weiterhin im Texte folgen, geben die für einige Hauptpalmen längst gebräuchlichen Motive: David kniet mit der Harfe in einer Rundbogencapelle vor Jehova (*Beatus vir qui non abiit*);

1) *Le livre des merveilles du monde*. Paris, bibl. nat. français 2810 — *H. N. Humphreys* Taf. XV.

2) *Les petites heures de Berri*; Bibl. nat. français 13091.

3) Fol. 7 verso bis 30 recto — Ein Holzschnitt bei *Lacroix*: *Les arts au moyen âge et à l'époque de la renaissance*, Paris 1869, Fig. 330.

David, in seinem Gemache sitzend, zeigt auf seine Stirne, während Christus oben erscheint (Dominus illuminatio mea); er betet zu Gott (Dixi custodiam vias meas); nackt ragt er an felsiger Küste auf dem Wasser und fleht zu dem Herrn (Salvum me fac); David schlägt das Glockenspiel (Exultate); drei singende Priester (Cantate); Gott Vater und Christus, beide einander gleich und blau gekleidet auf dem Throne, zwischen ihnen die Taube, die ein Engel ausfendet (Dixit dominus domino meo). Das beste Bildchen aber ist der Narr (Dixit insipiens), der fast unbekleidet dasteht, in einer Hand den Kolben schwingend, mit der andern ein Brot zum Munde führend, im Kopfe äußerst zart, in der Stellung höchst lebendig, mit landschaftlichem Beiwerk, über dem nur ein Teppichmuster den Himmel vertritt.

Noch prächtiger ist das sogenannte Große Gebetbuch des Herzogs, nach Flamel's Bemerkung erst 1409 vollendet und offenbar identisch mit einer in dem Nachlasse dieses Fürsten inventarisierten Handschrift, die auf 4000 Livres tournois geschätzt wurde und Bilder von *Jacquemart von Hesdin* enthielt ¹⁾. Unsere Abbildung (Fig. 106) zeigt die anmuthig aufgefaste Geburt der Maria (Bl. 28) mit dem Bilde des Kindes in einem perspectivisch bereits nicht übel gelungenen Gemache, das spätgothische Arcaden vorn vergittern, und sie gibt zugleich einen Begriff von der reizenden Ornamentik der Ränder ²⁾. In den graziösen Ranken macht das Dornblattmuster bereits kleinen bunten Blümchen Platz; Vögel und hie und da Schmetterlinge von vollendet zarter Ausführung, in der sich der erwachende Naturalismus ankündigt, sitzen auf den Zweigen oder flattern umher. Am Anfange der Hauptabschnitte kehren stets, wie hier, die »armes et devises« des Herzogs auf kleinen Schilden wieder: das Lilienwappen, die Buchstaben VE, auf den Beinamen Oursine (Ursine) bezüglich, den der Herzog seiner Gemahlin, Jeanne de Boulogne et d'Auvergne, gegeben, dann die Embleme Bär und Schwan als Rebus desselben Namens (ours, cygne), mitunter auch die Devise »le temps venra«. An anderen Stellen, denn selbst alle Textblätter haben verzierte Ränder, ist für reizende Engelchen an den Umrahungen und für köstliche Dröleries Raum, etwa für einen Affen, der als Arzt das Wasser beschaut, einen zechenden Mönch, der vierfüßig endigt, einen Bischof, der einen Blasebalg als Mitra trägt und unten in eine Bestie ausläuft (Fig. 107).

Beachtenswerth sind endlich auch die Randillustrationen des vorausgehenden Kalenders. Oben erhebt sich bei jedem Monate ein stattlicher Bau, auf

1) Les grandes heures du duc de Berri. Paris, bibl. nat. lat. 919. Abbildung bei *Silvestre*, Pal. univ. III. — Die Inventarnotiz, wie sie *Waagen*, Künstler und Kunstwerke in Paris S. 339, gibt, hat der Graf *De Laborde* (Les ducs de Bourgogne, II. T. I p. CXXI Anm.) nach dem Verzeichnisse des Nachlasses (1416) berichtigt: »Item unes tres belles heures tres richement enlumees et hystories de la main Jacquemart de Odin et par les quarrefors des feuilles en plusieurs lieux faictes des armes et devises de MS.« u. s. w. — *Waagen*, der aus einer andern Quelle schöpfte, gibt noch eine Notiz über den Inhalt, die vollständig mit diesem Werke stimmt: »Les heures de notre dame,« dazu acht Bilder aus der Marienlegende; »les sept psaumes«, dazu David; »les heures de la croix et du saint esprit«, dazu Christus am Kreuze zwischen Maria und Johannes und die Ausgießung des Geistes; »le la passion et du saint esprit encores«, dazu neun Paffionscenen und nochmals die Ausgießung des heiligen Geistes. Dann sind die thronende Dreifaltigkeit und einige auf Petrus bezügliche Bilder zu sehen, zuletzt die Todtenmesse, »l'office des morts«.

2) Vgl. auch Fig. 105, von derselben Seite.

dessen Zinnen die Personifikation der Kirche erscheint, links ist immer St. Paulus in verschiedenen Situationen, rechts ein Monatsbild zu sehen, unten die Synagoge als Bauwerk zwischen einem Propheten und einem Apostel; ersterer

Fig. 106. Geburt Marias.

Aus dem Grandes Heures des Herzogs von Berri. Paris.

nimmt stets einen Stein fort, bis das Gebäude nach und nach zusammensinkt. Entsprechende Kalenderbilder kommen noch in zwei anderen Gebetbüchern derselben Zeit und Schule vor, in dem Pflaster des Herzogs Ludwig von

Anjou, Königs von Jerufalem und Sicilien, vom Jahre 1390, und dem zweibändigen Brevier von Belleville¹⁾, wo zugleich eine ausführliche Erklärung dieser Darstellungen dem Texte vorangeht.

Pfalz des
Herzogs
Louis
d'Anjou.
Brevier von
Belleville.

Beide Werke, von denen das letztere später auch dem Herzoge von Berri gehörte, zählen zu den köstlichsten der ganzen Epoche und sind in ihrem Bilderreichtum unerschöpflich. Beim kleinsten Mafsstabe sind die Gestalten zierlich und ausdrucksvoll, die Köpfe trefflich modellirt und voll individuellen Lebens. Die Malerei in Deckfarben ist klar, zart und doch gefättigt, nur mitunter gerathen Blau und Zinnober noch zu undurchsichtig und lassen keine wirkfame Schattirung zu. Die Auswahl der Gegenstände ist oft eine höchst eigenthümliche. Im Brevier von Belleville sind, was das Vorwort gleichfalls erläutert, unter den sieben grofsen Initialen des Pfalters die Sacramente und seitwärts die sieben Tugenden und die sieben Todsfünden dargestellt. Im Gebetbuch Ludwigs von Anjou²⁾ zeigt das Dedicationsbild den Herzog mit Krone und im Nachthemd im Bette, wie er, umgeben von Hofleuten, das Buch von einem Geistlichen empfängt; 17 kleinere biblische Bilder füllen den Rahmen. Noch mehrmals kommt der Fürst, stets mit entschiedenem Porträtcharakter, vor. Ausser der Todtenfeier sieht man am Ende auch eine Darstellung der damals in der Litteratur eingebürgerten *«moult merveilleuse et horrible histoire que len dit des 3 mors et des 3 vis»*. Die drei Todten treten als ihre Spiegelbilder den drei Lebenden, unter welchen der Herzog selbst kenntlich ist, gegenüber.

Fig. 107.
Aus dem *Grandes Heures*
des Herzogs von Berri.

Officium b.
Virginis.
Bibliothèque
Mazarine.

Alles aber übertrifft noch das *Officium beatae Mariae virginis* in der *Bibliothèque Mazarine* zu Paris (753), dessen Herkunft leider nicht feststeht, in dem aber auch das Drei-Lilien-Wappen des Königshauses vorkommt. Die schreibenden Evangelisten sind echte Charaktere; St. Marcus zum Beispiel erscheint als ein behaglicher, alter geistlicher Herr, der emsig, mit leise mürrischem Anflug bei seiner Arbeit sitzt. Die Gemächer, in denen sie weilen, sind vollendete Interieurs, gelegentlich mit einem Blick in das Nebenzimmer oder in den Hof mit seinem Brunnen. Die sieben gröfseren Bilder aus der Marienlegende, denen sich dann David, die Kreuzigung, die Ausgiefsung des Geistes und die Todtenmesse anreihen, sind stets von ganz kleinen Nebenbildern, welche die Composition vervollständigen oder die Erzählung fortsetzen, umschlossen. Das lieblichste ist das erste, die Verkündigung. Auf einem der zugehörigen elf Nebenbilder sitzt Maria spinnend neben Joseph auf der Gartenbank, und zwischen diesen Bildchen, die sich wie Blumen am Rande öffnen, schweben Engel mit Spruchbändern, während andere Engel von oben Blumen streuen. Geberden und Stellungen der schlanken Gestalten sind stets von unnachahmlicher Grazie und Hingebung, die holden Köpfe mit dem strohgelben Haar athmen eine süsse, minnigliche Anmuth, wie wir sie in den Tafelbildern der Kölner Schule

1) Paris, Bibl. nat. lat. 18014; lat. 10483, 10484.

2) *Humphreys*, Taf. XIII: Blatt mit der Beweinung Christi.

nicht schöner wiederfinden werden. Feines Gefühl für Proportionen, stilvolle Gewandung und eine Farbenluft voll Harmonie und Frische gehen durch; mitunter ist das Teppichmuster des Hintergrundes schon durch Landschaft verdrängt.

Oxford.

Bibliothek
des Herzogs
von Aumale.

Ein Buch gleicher Gattung in Oxford¹⁾, nach Inschrift 1407 vollendet, gehört ebenfalls zu den schönsten dieser Richtung, ebenso ein diesem verwandtes Gebetbuch, das Waagen im Besitze des Grafen von Sant-Mauris, später des Grafen Bastard, zu Paris gesehen²⁾. Vielleicht das prächtigste unter allen französischen Gebetbüchern besitzt endlich der Herzog von Aumale³⁾. Diese Schule zeigt sich hier auf der höchsten Stufe ihrer Ausbildung, ehe der consequente Realismus der spätern Flamänder eine neue Wendung herbeiführte. Das Vorkommen der auf Ourfine bezüglichen Embleme, Bär und Schwan, beweist, daß es auch für den Herzog von Berri angefertigt worden, aber in der letzten Zeit desselben, so daß es bei seinem Tode (1416) noch nicht vollendet war, und zahlreiche Bilder durch das ganze Buch hin erst von einem Maler aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts hinzugefügt worden sind. Daher ist die Vermuthung⁴⁾ gerechtfertigt, dies sei das im letzten Inventare des Herzogs aufgeführte Fragment: »Plusieurs cahiers d'une tres riches heures que faisait *Pol de Limbourg* et ses freres« im Werthe von 500 Livres tournois. Die Monatsbilder, von welchen die Mehrzahl noch der ursprünglichen Zeit angehören, haben sich hier bereits zu dem entfaltet, was sie in der folgenden Epoche sind, zu großen, figurenreichen Genrebildern, die ganze Seiten füllen. Beim Januar sitzt der Herzog bei Tafel. Auch die Landschaften, selbst die Winterlandschaft beim Februar, zeigen schon ein entwickeltes Gefühl für solche Aufgaben.

Boccaccio,
Vaticana.

Christine de
Pisan,
London.

Merkwürdige Bücher anderen Inhaltes sind endlich eine französische Uebersetzung des Boccaccio im Vatican (Ottobon. 1262), 1414 für Karl VI. beendet, mit einer Vignette für jede Novelle, und die Gedichte der Christine von Pisan im British Museum (Harleian 4431), nach dem Dedicationsbilde für eine Königin von Frankreich gemalt, die von sechs Hofdamen umgeben thront, während die Dichterin ihr knieend das Werk reicht. Hier kann man Darstellungen aus der classischen Mythe nach der Mode der Zeit sehen. Polyphem ist ein nordischer Riese, Jupiter tritt mit der Kaiserkrone, Apoll als eleganter Cavalier auf, wie er der in Verwandlung begriffenen Daphne einen Lorbeerzweig abbricht; Fortuna dreht das Glücksrad, Galatea, wenn auch halb im Wasser, trägt höfliche Tracht. Die Gründe sind hier fast noch immer gemauert. Mehrere Kampfszenen sind ziemlich lahm gerathen.

Skizzenbuch
des Jacques
Daliwes,
Berlin.

Entwürfe für Miniaturen scheint das Skizzenbuch des Meisters Jacques Daliwes⁵⁾ in der Berliner Bibliothek zu enthalten, bestehend aus zwölf Holztäfelchen, worauf biblische Darstellungen und verschiedene Studienköpfe, mit

1) Bodleian Library, Douce 144.

2) Handschriftliche Notizen. Eine wohl nicht richtige Notiz bei *De Laborde*, I, S. CXXI, gibt an, daß es jetzt in Berlin sei.

3) Waagen Suppl. (Treasures IV) S. 248.

4) *Schnaase* VI. S. 545 Anm. Waagen bezog die Stelle auf die vorgenannte Handschrift.

5) *Schnaase* VI. S. 540 bezweifelt diese Lesart; es scheint aber keine andere möglich. — Un genügend lithographisch publicirt, Berlin, Duncker und Humblot, 1830.

dem Pinsel schattirt und mit weissen Lichtern bei geschickter Auffassung des Landschaftlichen und breiter Behandlung, aus dem Anfange des 15. Jahrhunderts. Die Skizzen stehen an der Grenze dieser Epoche und leiten bereits zum ausgesprochenen Realismus der nächstfolgenden über.

Die englische Schule ist auch jetzt ganz von der französischen beeinflusst, wofür das Salisbury-Buch, Fragment eines Lectionariums im British Museum, ein bezeichnendes Beispiel gewährt, ausgeführt für John Lord Lovell of Tichmeish, der es dann in seinem Testamente vom Jahre 1408 der Kathedrale von Salisbury vermachte. Auf dem vorderen Dedicationsbilde überreicht der Verfertiger, Bruder *John Sifrewas*, dem Lord das Buch; beide sind schon individuell charakterisirt ¹⁾. Dann folgen zahlreiche religiöse Darstellungen, grosentheils in den Initialen. Die Ränder sind von Dornblattmuster, Blümchen, Wappen und grösseren schwebenden Engeln belebt.

England,
Salisbury
Book,
London.

D. Deutschland seit Mitte des 14. Jahrhunderts.

Allmählich hatte nun eine entsprechende Ausbildung auch in andern Schulen begonnen. In Deutschland entstanden während der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts Leistungen, die über die dilettantischen und fabrikmässigen Erzeugnisse der früheren Periode weit hinausgehen. Vorzugsweise ist auch hier, wie in Frankreich, eine Schule, die ihren Sitz am Hofe hatte, entwickelt, die Schule von Prag seit Karls IV. Zeit. Zum erstenmal hatte Deutschland in den Territorien des Luxemburger Haufes jetzt eine grosse Residenzstadt, die, inmitten eines slavischen Landes gelegen, selbst überwiegend deutsch war, wie das Bürgerthum in Böhmen überhaupt. Aber seit Karl IV. entwickelte sich hier nicht nur die überlieferte Kunst deutscher Richtung weiter, sondern es fanden auch Einwirkungen andrer Art statt. Den Absichten des Kaisers zufolge sollte die Kunst und Bildung von ganz Europa seiner Residenz zustatten kommen. Seine Erziehung hatte er am französischen Hofe genossen; die Gemahlin Karls IV. von Frankreich war die Schwester seines Vaters, des Königs Johann von Böhmen; er selbst heirathete in erster Ehe die Schwester Philipps VI., Blanche von Valois. Die französischen Jugendeindrücke brachte er nach seinem Lande mit, und auch in der Folge blieben seine Beziehungen zum französischen Hofe bestehen.

Schule von
Prag.

Dennoch kann nur in bedingter Weise von französischer Einwirkung auf die Miniaturmalerei in Böhmen die Rede sein. Sie fand allerdings dadurch statt, daß schöne französische Handschriften, die damals in das Land gekommen waren, als Vorbilder dienten. Gleichzeitig war man indessen auch mit italienischen Mustern vertraut. Aber die eigentliche Entwicklung der neuen Prager Schule ist von der französischen Entwicklung nicht geradezu abhängig, sondern geht nur ihr analog von statten und ist auch eine ziemlich gleichzeitige.

Die Bibliothek des Kreuzherrnklosters in Prag besitzt ein von Bruder Leo, Grossmeister dieses Ordens, nach Inschrift im Jahre 1351 gestiftetes Brevier, das noch die Nachwirkung der früheren Epoche zeigt. Der Grund der paar Bilder ist meist blau mit goldenen Sternen, manchmal kommen

Brevier der
Kreuzherrn.

1) Harleian 7026. — H. N. Humphreys Taf. XIV.

Liber viaticus
des
Johann von
Neumarkt.

Drôleries nach franzöfifcher Art am Rande vor, aber die Behandlung ift ziemlich derb; Zeichnung und Formengebung find fpätgothifch, die Technik ift eine wäfferige Gouachemalerei bei Vorzeichnung mit der Feder. Ziemlich gleichzeitig kommen dann aber eine forgfältige, ganz mit dem Pinfel durchgeführte Malerei in Deckfarben und ein vollendeter Gefchmack in der Ornamentik auf. Das schönfte Denkmal diefer neuen Richtung ift das Reifebrevier (liber viaticus) des kaiferlichen Kanzlers Johann von Neumarkt, Bifchofs von Leitomifchl, im Böhmiſchen Museum zu Prag. Der Titel eines Bifchofs von Leitomifchl, der auf jedem Blatte wiederholt ift, kam dem Kanzler in den Jahren 1353—1364 zu. Die wenigen reicher verzierten und mit figürlichen Darftellungen gefchmückten Seiten enthalten ftets ein bibliſches Bild in einer größeren Initiale, fo auf dem erften Blatte diefer Art den thronenden Chriſtus mit Engeln und unter ihm König David. Statt bloſen Dornblattmufters entwickelt ſich aber am Rande Pflanzen- und Blumenornament größeren Maßftabes in farbiger Pracht; an den Stengeln, von denen es ausgeht, gleiten Engelfiguren auf und nieder, phantaſtiſche Thiere tauchen dazwiſchen auf, aus Blumenkelchen ragen altteſtamentariſche Halbfiguren hervor, und am unteren Rande ſieht man geiſtreiche kleine Scenen, theils Drôleries, theils bibliſchen Inhaltes, unter ihnen auch mehrmals den knieenden Biſchof mit ſeinem Wappen. Die Farbe ift reich und blühend, im Vortrage ſanft vertrieben, zart im Fleiſchtone, der aber röthlicher als in der franzöſiſchen Schule ift; die Anwendung von ungebrochenem Zinnober und ſtrahlendem Blau kommt auch hier vor, aber eine Fülle anderer Töne, Purpur, Violett, ſattes Grün, ift fein dazu geſtimmt; die Gefamtwirkung ift klar und freudig.

Mariale des
Arneſtus.

Auf gleicher Kunſtſtufe ſteht ein zweiter Codex des Böhmiſchen Museums, das Mariale des Arneſtus von Pardubitz, erſten Erzbifchofs von Prag (1344—1364), das zwei größere Bilder, die Darſtellung im Tempel und die Verkündigung Marias (Fig. 108), enthält ¹⁾. Haltung und Geberden ſind von großer Zartheit, trotz der Schwäche in Händen und Füßen. Die männlichen Köpfe ſind meiſt derber und erinnern bei plumper Naſe und ſtärkerer Ausladung der Wangen an jenen Typus, den wir in den Tafelbildern der Prager Schule wiederfinden werden. Die jugendlichen und weiblichen Köpfe erfreuen durch ihre Lieblichkeit bei feinem Schnitte der Augen, der ſaſt an gleichzeitige Italiener erinnert. Der Hintergrund ift blau, und in den forgfältig durchgeführten Architekturen wird perſpectiviſche Darſtellung verſucht, die freilich nicht recht gelingt.

Orationale
des
Arneſtus.

Treffliche Leiſtungen derſelben Schule ſind das Orationale des Arneſtus im Böhmiſchen Museum mit figürlichen Darſtellungen in den Initialen, unter denen der knieende Biſchof (Fol. 104) ſchon individuelles Gepräge hat, und mit überwiegenden Dornblattverzierungen an den Rändern, das Pontificale des vierten Biſchofs von Leitomifchl, Albert von Sternberg, 1376 durch einen Schreiber *Hodico* angefertigt, in der Bibliothek des Praemonſtratenſerſtiftes Strahow in Prag, das Miſſale des Ozko von Wlaſchim, 1364—1380 Erz-

Pontificale
des Albert v.
Sternberg.

Miſſale des
Ozko von
Wlaſchim.

1) Der Fälfcher Hanka hatte hier, wie im liber viaticus, auf dem Schriftbände einen tſchechiſchen Illuminatornamen ſeiner Erfindung (*Sbisco de Trotina*) angebracht.

bischofs von Prag, in der Bibliothek des Metropolitancapitels dafelbst ¹⁾, endlich das von Thomas von Stitny verfasste christliche Lehrbuch in böhmischer Sprache, in der Prager Universitätsbibliothek, dessen kleine Vignetten minder ausgeführt, aber geistvoll und in den Motiven geschickt sind. Höchste lebendig ist die Scene, in der die junge Dame in modischer Tracht auf die Werbung des Verführers hört, während der Teufel ihr seinen Rath einläßt, und ergreifend ist das Ende des Sünders, den der Tod auf seinem Bette erwürgt. Auch ein Evangeliar in Wien, das, laut Inschrift, von *Johann von Troppau*, Canonicus zu Brünn, geschrieben illuminirt und 1368 vollendet wurde ²⁾, in der Rand-

Lehrbuch
des Thomas
von Stitny.

Evangeliar
des Johannes
v. Troppau,
Wien.

Fig. 108. Verkündigung. Aus dem *Mariale* Arnesli, Prag.

ornamentik von besonderer Schönheit, entspricht im Stile vollkommen den Prager Arbeiten.

Die unter Karl IV. begründete Richtung setzte sich unter seinem Nachfolger Kaiser Wenzel (1378–1410) fort. Die prächtigen für ihn gefertigten Handschriften befinden sich in den Wiener Bibliotheken: Die *Goldene Bulle* ³⁾, die sechsbändige deutsche Bibelübersetzung, die der reiche Martin Rotlów für Wenzel hatte anfertigen lassen ⁴⁾, die Handschrift des Wilhelm von

Handschrift
des Kaiser
Wenzels,
Wien.

1) Auch hier ein von Hanka gefälschter Name: *Peter Brzuchaty*.

2) Wien, Hofbibliothek, Theol. 1182.

3) Hofbibliothek, Jus civile 338.

4) Hofbibliothek Nr. 2759.

Oranfe von Wolfram von Eschenbach, 1387 als Geschenk für den Kaiser geschrieben ¹⁾. Die beiden letzten Werke wurden bei ihrem Ueberreichthum nicht vollendet. Mitunter enthalten diese Bücher einzelne grössere Darstellungen von sorgfamer Ausführung, so die Goldene Bulle gegen Ende die klagende Italia im goldenen Gewande und mit entblößter Brust vor dem Richter, der, Bein über Bein, im Scharlachmantel dasitzt; die Bibel den thronenden Kaiser mit seiner Gefährtin in einer Initiale (Fol. 2), dann eine Erschaffung der Eva (Fol. 4) mit anmuthigem Ausdruck und feiner Modellirung der grün untertuschten nackten Gestalten. Die Farbenlust und die feine Zusammenstellung gebrochener Töne sind in solchen Bildern erfreulich. Im Ganzen macht sich aber in der Fülle der erzählenden Darstellungen eine gröbere provincielle Richtung geltend; sie sind anschaulich aber unverstanden, in den Extremitäten grob und gefühllos. Ueber der Landschaft ist der Grund noch golden oder gemuflert. Während damals die französische Schule immer weiter fortschritt, gerieth also der großartige Prager Kunstaufschwung bereits in Stocken, und in den hier entstandenen Werken macht sich die Verwilderung geltend, die mit Wenzels Regierung über Böhmen hereinbrach.

Nur in Einer Beziehung stehen diese Arbeiten noch auf der früheren Höhe: in der Ornamentik und den reichen Randverzierungen, in denen sich die alte Pracht mit keckem Schwunge und breiter Behandlung verbindet. Unter dem farbigen Blattwerke grösseren Maßstabes finden in allen diesen Werken Dröleries höchst eigenthümlicher Art, geistvoll behandelt, den grösseren Bildern oft überlegen, meist mit directem Bezug auf den königlichen Eigenthümer des Buches, ihren Platz (Fig. 109). Manchmal sitzt der Kaiser, modisch gekleidet, in seiner Initiale W, oder auch in einem E, das sich auf eine andere Person bezieht, mit der er oft in Verbindung vorkommt, ein Bademädchen, in bloßem Hemde, baarfuss, mit dem Kübel. Oester sitzt Wenzel im Bade, von mehreren Bademädchen bedient. Mitunter erscheint das Mädchen auch ganz nackt oder nur mit durchsichtigem Schleier. Wilde Männer, die Vogel auf einer Bandschleife als Wenzels Emblem, Badequaft, Kübel kommen überall vor. Die ausgelassene Sinnlichkeit, die in diesen Darstellungen waltet, entspricht der Natur des Kaisers; schalkhafte Einfälle aller Art in ernsten, ja in religiösen Büchern anzubringen, war man längst gewohnt, aber die Harmlosigkeit, mit welcher das sinnliche Leben, das Kaiser Wenzel wohlgefiel, sich hier sogar auf den Rändern der Bibel ausbreitet, geht über alles Maß.

Missale des
Sibico von
Hafenburg.
Wien.

Am Schlusse der Epoche steht das Missale des Erzbischofs von Prag Sibico von Hafenburg, 1409 von *Laurinus von Glattau* beendet ²⁾. An die Initialen, die biblische Motive enthalten, schliessen sich reizende calligraphische Schnörkel, Blattwerk und Vögelchen. In einem grösseren Bilde, der figurenreichen Kreuzigung (fol. 149 verso), offenbart sich eine edle Selbständigkeit der Auffassung, der Ausdruck des Johannes und der Frauen ist von seelenvoller Schönheit. Die Gestalten sind sehr schlank aber gut bewegt, die Farben von grosser Leuchtkraft und Tiefe. Dieses Bild kommt den besten französischen Arbeiten nahe, während die übrigen Darstellungen, von anderer

1) Ambrafer Sammlung Nr. 75.

2) Wien, Hofbibliothek Nr. 1844.

Hand, zwar bei kleinstem Maßstabe sauber und gefällig, aber nicht bedeutend und in der Farbe oft hart sind.

Eine zu ähnlicher Höhe ausgebildete Illuminirkunst blühte auch in der Nähe des österreichischen Hofes; ihr Denkmal ist die deutsche Uebersetzung von Durand's *Rationale divinorum officiorum*, geschrieben für Herzog Albrecht III. zu Oesterreich, doch in der Ausmalung erst später beendigt, da aufer ihm auch Erzherzog Wilhelm († 1406) und seine Gemahlin Johanna von Durazzo, die 1403 nach Wien kam, gegen Ende des Buches abgebildet sind ¹⁾. Der Schmuck beschränkt sich wesentlich auf die Umrahmen der Anfangsseiten zu den Vorreden und den einzelnen Büchern. Die beiden Textcolumnen sind von schlichtem Blattwerk, etwa in Grün und Rosa, mit Halbfiguren, beispielsweise Engeln mit Wappen, eingefasst. An den Blumenfingeln zwischen den Columnen rutschen einmal Engel auf und ab. Kleine Medaillons an den Rändern, namentlich den unteren, enthalten figürliche Szenen, die mitunter eine zusammenhängende Composition bilden, wie auf Bl. 163 das jüngste Gericht, dem sich dann die Parabel vom Säemann, der

Oesterreichische Hofkunst.

¹⁾ Wien, Hofbibliothek, Nr. 2765. — E. Birk, *Bildnisse österr. Erzherzoge u. s. w.* Wien 1855, in den Berichten des Wiener Alterthumsvereins.

Fig. 109. Aus der Wenzelbibel, Wien.

Sündenfall und ein paar auf Gesetz und Erlösung bezügliche Scenen anschließen. Die gröfseren Initialen, im Körper meist blau und aus Thiergehalten zusammenge setzt, enthalten ebenfalls kleine Bilder, auf dem ersten Blatte beispielsweise die Erneuerung der Wiener Universität durch den Erzherzog, während dieses Thema in den unteren Medaillons seine Fortsetzung findet. Durch Selbstständigkeit und Lebendigkeit in der Auffassung des biblischen Vorwurfs zeichnet sich ein Abendmahl im U auf Blatt 57 aus. Die Composition ist gedrängt, aber jeder Zug ausdrucksvoll, aus Christus spricht leise Wehmuth; die Apostel, redend oder essend, einer vorn sein Messer am Tischtuche abwischend, sind voll unmittelbaren Lebens. Wo die Erzherzoge vorkommen, mit der Gemahlin betend am Altar, in Stahlrüstung zu Pferde oder im Todtenhemde aufgerichtet im Sarge, erscheinen sie immer individuell, und die geistvolle Behandlung der Köpfschen in ganz kleinem Mafsstabe und mit feinem Impasto im Fleische ist ebenso bewundernswerth wie die vollendete Durchführung des Beiwerkes und der prächtigen Costüme.

Andere
Schulen.

Solche künstlerische Vollendung kommt in Deutschland freilich nur vereinzelt vor. Das Durchschnittsmafs der damaligen Arbeiten, wie es etwa die gereimte Weltchronik des Rudolf von Hohenems in Stuttgart ¹⁾ vertritt, 1383 vollendet und der Mundart zufolge niederrheinisch, ist ein weit geringeres. Die Erzählung pflegt ausführlich, die Darstellung recht lebendig zu sein, aber die Stellungen sind unsicher, die bewegten Situationen lahm, die nackten Theile dürftig, die Gesichter grämlich; der Vortrag ist kräftig modellirend bei stark aufgesetzten Lichtern, doch ohne Reiz. Der grofse Aufschwung der Tafelmalerei am Niederrhein findet erst später in der Miniaturalerei seinen Nachklang, wie in dem für Herzogin Maria von Geldern geschriebenen niederdeutschen Gebetbuche in der Berliner Bibliothek, das 1415 durch Bruder *Helmich* zu Marienborn bei Arnheim beendet wurde. Die Randverzierungen sind einförmig, aber die kleinen biblischen Darstellungen, bei kurzen Proportionen, grofsen Köpfen, unruhigem Gefalt und gemusterten Gründen, entwickeln sich höchst lebendig und sind keck behandelt.

1) Oeffentliche Bibliothek, Bibl. fol. 5.

ZWEITER ABSCHNITT.

Die Glasmalerei.

Da die Miniaturalerei ihre wahrhaft künstlerischen Leistungen im Hofdienste hervorbringt, stehen mitten im Leben und öffentlich vor den Augen des Volkes nur diejenigen Zweige der Malerei, die sich an die Baukunst anlehnen und ihren Werken zur Decoration dienen. Von allen Techniken, die hierzu berufen sind, spielt seit der Ausbildung des gothischen Stiles die Glasmalerei die Hauptrolle, nachdem sie in der vorhergehenden Periode nur neben der Wandmalerei zum Schmucke des Ganzen beigetragen hatte.

Der gothische Stil und die Glasmalerei.

Sobald die consequente Ausbildung des gothischen oder Augivalstiles erreicht ist, nehmen die Fenster einen ganz anderen Umfang und eine weit grössere Bedeutung an. Statt der einzelnen schmalen Fenster oder höchstens Fenstergruppen des romanischen wie des primitiv-gothischen Stiles entstehen jetzt grosse Fenster, welche fast den ganzen Raum zwischen den ansteigenden Diensten und Gewölberippen füllen, innen aber durch schlanke steinerne Pfosten getheilt und im Bogen durch symmetrisch entwickeltes Mafswerk gegliedert sind. Für sie wird die Füllung mit farbigen Gläsern, welche das Licht angemessen dämpfen und die Flächen beleben, in noch höherem Grade erforderlich. Die Anordnung der Glasmalereien innerhalb jedes einzelnen Fensters ist durch dessen architektonische Eintheilung selbst bedingt. Oben im Spitzbogen, innerhalb der regelmässigen Figuren, welche das Mafswerk bildet, pflegt nur ein ornamentales Muster in Glasmosaik seine Stelle zu finden; in den Flächen zwischen den Pfosten sind dann die bildlichen Darstellungen angebracht, theils grosse Einzelfiguren von Heiligen, Bischöfen, Königen, welche jene in ihrem ganzen Umfange ausfüllen, theils Serien erzählender Bilder kleineren Formates in ornamentalen Umrahmungen, besonders in Medaillons. Jede einzelne Abtheilung ist jetzt ebenso disponirt, wie früher ein ganzes Fenster, nämlich als Teppich, und wird von einer breiten Bordure umschlossen. Ausserdem mufs aber auch das ganze Fenster in Farbe und Gliederung eine harmonische Einheit bilden.

Mafswerk-Fenster.

Endlich sind die Fenster eines Innenraumes wie ihrem künstlerischen Eindrucke so auch ihrem Inhalte nach ein Ganzes. Die Bilder aus dem Alten und dem Neuen Testamente oder aus verschiedenen Legenden, die grossen

Gegenständlicher Zusammenhang

Einzelgestalten, die repräsentirenden und symbolischen Compositionen schliesen sich zu einem grosartigen epischen Cyclus zusammen, der den Gesammtinhalt der christlichen Lehre entwickelt. Von der Westwand, in der oben ein grosses
Anordnung: Radfenster zu strahlen pflegt, ziehen sich die Bilder in ruhigem Verlaufe in den Seitenschiffen und den Oberfenstern des Mittelschiffes entlang, zwischen denen sich noch eine dritte Bilderreihe in kleinem Maassstabe befinden kann, falls auch die Triforien oder Laufgänge über den Arcaden durchbrochen gebildet sind. Die grossen Fenster der Querhausfronten gewähren dann für besonders reiche, in sich abgeschlossene Darstellungen Raum, und endlich findet das Ganze in dem Chore mit seinem Capellenkranze Ziel und Höhepunkt.

In keiner einzigen Kathedrale ist dieser Cyklus vollständig erhalten; dennoch geben namentlich einige französische Monumente noch ungefähr ein Bild von der ursprünglichen Decoration; vor allen die Kathedrale von Chartres mit
Kathedrale von Chartres: ihren 146 Fenstern, die grösstentheils dem 13. Jahrhundert angehören¹⁾. Obwohl sie in vollkommen entwickelter Gothik ausgeführt ist, hat sie doch noch keine eigentlichen Maasswerfenster, sondern, als Vorstufe zu solchen, Fensterpaare und über denen des Obergeschosses stets ein grosses Radfenster. An der Hauptfront enthält die Rose über den drei bereits beschriebenen älteren Fenstern das jüngste Gericht, das auch bei Wandmalereien seine Stelle an der Westwand zu finden pflegte. Weiterhin zeigen die Oberfenster grösstentheils Einzelgestalten, Propheten, Apostel, Heilige, die unteren Fenster Passionsdarstellungen, die Geschichte Josephs, die Legenden des Jacobus, Nicolaus, Eustachius, Stephanus, St. Thomas von Canterbury und vom heiligen Hemde der Jungfrau, eine Erzählung, in der Karl der Grosse eine Rolle spielt; sodann die Geschichte vom verlorenen Sohne, die ähnlich auch in den Kathedralen von Bourges und Sens vorkommt²⁾. Die Erzählung ist breit, behaglich, episodisch, auch bei wenigen Figuren anschaulich. Ein ähnlicher Ton wie in den altfranzösischen Fabliaux ist bei der Schilderung vom lockeren Leben des verlorenen Sohnes angeschlagen (Fig. 110). Da wird gekost, gespielt, und zwar auf einem Damenbrette, das bei dem Mangel jeder Perspective senkrecht steht, getafelt und dazu aufgetragen, bis die Schönen endlich den ausgeplünderten Jüngling aus dem Bette auf die Strasse setzten. Alles ist in dem zierlichen Geschmack, den weichen, gefälligen Motiven gehalten, die wir aus den Miniaturen dieser Periode kennen.

Genrehaften. Die hier hervortretende Neigung zum Genrehaften findet aber auch an anderer Stelle Raum. Die Fenster wurden nicht aus der Casse der Bauhütte bestritten, sondern waren fromme Stiftungen von Einzelnen und von Corporationen. Während die Privatpersonen als Stifter in den unteren Abtheilungen ihres Fensters zu knien pflegten, verewigten die Zünfte sich dadurch, dass sie die Verrichtungen ihres Handwerkes darstellten. So sehen wir in Chartres wie in Bourges und Amiens die Maurer und Steinmetzen, die Zimmerleute, Tischler, Bötticher, Schuster, Fleischer, Seiler bei ihrer Arbeit; der Hufschmied be-

¹⁾ *Lassus et Duval*: Monographie de la cathédrale de Chartres, unvollendetes Prachtwerk mit zahlreichen vorzüglichen Tafeln, zum Theil in Farbendruck. Ausserdem für Chartres wie fast für alle französischen Denkmäler das S. 307 citirte Werk von *Lasteyrie*.

²⁾ Vgl. das unten citirte Werk von *Cahier und Martin*.

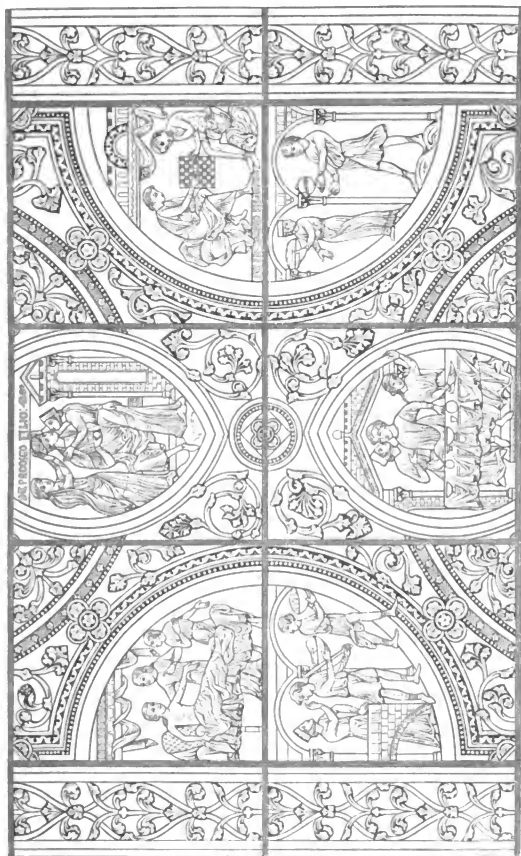

Fig. 110. Der verlorene Sohn. Glasmalerei aus Chartres. Nach Laffus.

schlägt das Pferd; der Krämer, der Geldwechsler stehen in ihrem Laden; der Tuchhändler mißt den Kunden die Waare zu. Solche Scenen sind ebenso culturhistorisch interessant wie künstlerisch durch ihre naive Lebendigkeit erfreulich.

Die Querhausfenster in Chartres gewähren wieder für grössere Compositionen Raum; in der Rose thront nördlich die Madonna, umschlossen von drei Kreisen mit vier Tauben über ihrem Haupte und acht Engeln, mit zwölf Königen, endlich mit zwölf Propheten des alten Bundes; südlich der segnende Heiland mit Engeln und Evangelistensymbolen und den 24 Aeltesten. Die fünf Fenster darunter enthalten dort die heilige Anna zwischen Gestalten des Alten Testaments, hier die heilige Jungfrau zwischen den eigenthümlichen Darstellungen der Evangelisten, die auf den Schultern von Propheten reiten.

Kathedrale
von Bourges.

Andere
französische
Denkmäler.

Die fünfschiffige, in der Höhe dreifach abgestufte Kathedrale von Bourges besitzt in ihren 183 Fenstern noch eine Fülle von Glasmalereien aus dem 13. Jahrhundert¹⁾. Weit weniger zusammenhängend sind die Cyklen in den Kathedralen von Reims, Amiens, Beauvais, Noyon, Soissons, Châlons, Troyes, Le Mans²⁾, Tours, Sens, Auxerre³⁾. Ein Fenster dieser Epoche mit der Geschichte des Joseph in der Kathedrale zu Rouen enthält die Namensbezeichnung eines Meisters aus Chartres, das für diesen Industriezweig ein Hauptsitz gewesen sein muß: *Clemens vitrearius Carnotensis M.* Die Fenster der Sainte-Chapelle oder alten königlichen Palastcapelle in Paris sind zwar durchgängig unter Benutzung der stark verwahrlosten Ueberreste restaurirt, aber mit soviel Stilgefühl, dafs uns heute das Innere dieses reizenden Bauwerkes eines der schönsten Beispiele mittelalterlicher Polychromie gewährt. Auch hier, in der höchsten Blüthezeit der französischen Gothik unter Ludwig IX., ist immer noch die alte Anordnung mit kleinen Medaillons auf Teppichgrund beibehalten. Den Fenstern der Kathedrale Notre-Dame zu Paris ist es ubler gegangen, da ihre Malereien schon im vorigen Jahrhunderte auf Wunsch der Geistlichkeit beseitigt wurden; nur die drei grossen Rosen, namentlich die des Querhauses, deren wesentlich ornamentaler Behandlung die fürlichen Motive untergeordnet sind, zeugen noch von der alten Herrlichkeit. Aehnlich, nur einfacher ist die Rose des nördlichen Kreuzarmes in Soissons gehalten. Dieselben Provinzen, welche die eigentliche Heimath des gothischen Stiles bilden, Isle de France, Champagne, Picardie, demnächst die Normandie, sind auch vorzugsweise Sitze dieser Technik.

Süden.

Weiter südlich finden wir Schulen, deren Leistungen nicht völlig auf der Höhe der vorigen stehen; die Fenster in Sainte-Radegonde zu Poitiers, noch aus der Zeit Ludwigs des Heiligen, sind bei der Verbindung von farbigen Darstellungen und Grisailen nicht ganz harmonisch. Merkwürdig ist die Composition eines jüngsten Gerichtes, das zwischen den Speichen eines oberen Radfensters vertheilt ist. Aehnlich im Stile sind die Fenster der Kathedrale von Limoges.

1) P. P. Arthur Martin et Charles Cahier: Monographie de la cathédrale de Bourges. 1. partie, vitraux du 13. siècle. Paris 1841—1844 fol. Hier auch, zum Vergleiche, Fenster aus Sens, Reims, Lyon, Salisbury, Strassburg, Freiburg.

2) E. Hucher, vitraux peints de la cath. du Mans, Paris 1865 fol.

3) Legendarische Fenster bei Cahier, Nouv. mélanges, décoration d'églises, Paris 1875.

Die französische Schweiz, zu Burgund gehörig, war, wie in der Bau- Französische
Schweiz.
kunst, so auch in der Glasmalerei von Frankreich abhängig, was die Rose im südlichen Kreuzarme der Kathedrale von Lausanne, das Einzige, was die Reformation dort übrig gelassen hat, bekundet. Die im Mittelalter beliebte Darstellung des Zeit- und Weltkreises, die wir auch sonst, in Miniaturen und besonders in italienischen Mosaikböden, kennen gelernt, ist hier in das Fenster übertragen. In centraler Anordnung erscheinen die Monate, die Zeichen des Thierkreises, Sonne und Mond, die Jahreszeiten, Paradiesesflüsse, Winde, die Fabelwesen, die man sich als Bewohner fremder Welttheile dachte¹⁾.

In England enthalten besonders die Kathedralen von Salisbury, Lin- England.
coln, York Glasmalereien im entwickelten gothischen Stile.

In Deutschland sind die Fenster reinen Stiles aus der Gothik des 13. Jahr- Deutsch-
land.
hunderts nicht häufig. Diejenigen im Chore der Elisabethkirche in Marburg, aus Fragmenten restaurirt, sind überwiegend ornamental²⁾. In der Abteikirche zu Alpirsbach im Schwarzwalde sind ein paar Reste von dem Mittelfenster des gothischen Chores übrig³⁾. Von besonderer Schönheit sind zwei Abtheilungen eines Fensters aus der Stiftskirche zu Wimpfen im Thale, jetzt im Museum zu Darmstadt, mit Gegenüberstellung von Vorgängen aus dem Alten und dem Neuen Testamente, wie mit dem aus dem Physiologus geschöpften mystischen Bilde des Löwen, der seine Jungen durch seinen Hauch belebt⁴⁾. Die schmalen Chorfenster mit Heiligengestalten in der St. Florentiuskirche zu Niederhaslach im Elsaß gehören noch der Zeit vor dem großen Brande im Jahre 1287 an⁵⁾. Endlich stammen einige unter den Fenstern des 1291 vollendeten Kreuzganges im Stifte Klosterneuburg bei Wien mit biblischen und legendarischen Scenen noch aus dem Abschlusse dieser Periode⁶⁾.

Mit dem Anfange des 14. Jahrhunderts erfährt die Glasmalerei eine ein- 14. Jahr-
hundert.
schneidende Wandlung des Stiles, die aber nicht von einer Veränderung der Technik, sondern von einem neuen decorativen Gefühle bestimmt wird. Der Augivalstil, der ganz von der Construction ausgeht und aus ihr heraus alle Formen entwickelt, hatte seine höchste Ausbildung erreicht und sein Princip in vollster Consequenz durchgeführt. Wie, abgesehen von dem Laubwerke, das nicht mehr organisch mit den architektonischen Gliedern zusammenhängt, sondern bei völlig realistischer Behandlung nur wie ein äußerlich angehefteter Schmuck erscheint, die gesammte Ornamentik des gothischen Stiles nur eine Wiederholung der Constructionsformen im Kleinen ist, so gewann das gemalte Abbild dieser Architekturformen nun auch in der Decoration der Fenster das Neues
Princip der
Decoration.
Uebergewicht. Unter der Herrschaft des bisherigen Teppichstiles hatte die Architekto-
nische
Gliederung.
Malerei des Fensters zu dessen architektonischer Theilung einen wohlthuenden

1) *Kahn*, Schweiz S. 566, mit Abbildungen. Von den 61 Bildern nur 40 erhalten; vieles nicht Zugehörige, wenn auch Alte, eingeflickt.

2) *G. Moller*: Denkmäler der deutschen Baukunst, fol., II. Taf. 16.

3) *R. Stillefried*: Alterthümer und Kunstdenkmale des erlauchten Hauses Hohenzollern, 2 Bde., Berlin 1859, 1867.

4) *F. H. Müller*: Beiträge zur deutschen Kunst- und Geschichtskunde, Taf. 18.

5) *Straub*: Analyse des vitraux de l'ancienne collégiale de Haslach et de l'ancienne abbaye de Walbourg. Caen 1860.

6) Publiert von *Camefina* im Jahrbuch der k. k. Centralcomission, II.

Gegensatz gebildet und inmitten der emporstrebenden Gliederungen des ganzen Bauwerkes eine ruhige Fläche hergestellt. Jetzt wurde diese Anordnung verlassen und durch einen architektonischen Aufbau ersetzt. Im Untertheile des Fensters bildete derselbe Arcaden und Hallen, um die figürlichen Szenen oder Einzelgestalten einzuschließen, die wesentlich auf diese Stelle beschränkt blieben, dann wuchs er mit schlanken Säulen, Strebepfeilern, durchbrochenen Spitzgiebeln und Fialen weiter in die Höhe, und nur hinter ihnen blieb die Teppichmusterung noch als Grund übrig (Fig. 111). Während in den Hintergründen bisher das dunkle Blau, das man Saphir nannte, vorwog, spielt jetzt das Roth eine grössere Rolle.

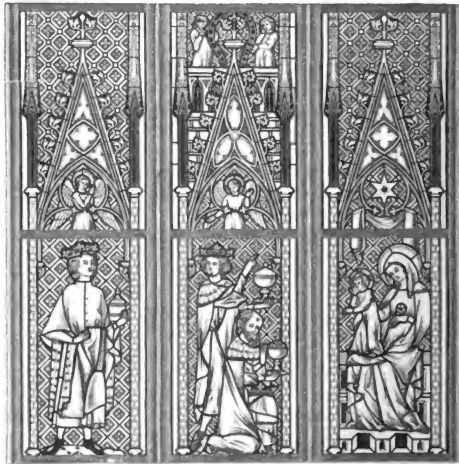

Fig. 111. Fenster aus Königsfelden. Aus Rahn.

Kein französisches Denkmal zeigt diesen Stil in so eleganter und vollendeter Durchbildung wie die gegen 1320 eingesetzten Fenster des Domchors in Köln¹⁾. Hier behauptet sich zwar auch noch eine bloß teppichartige Musterung in rein musivischer Behandlung und ohne Figuren in den unteren Fenstern, den Triforien, theilweise selbst in den Oberfenstern; daneben aber tritt das neue Princip in einer Entwicklung auf, die der folgerichtigen, schönen, beinahe schon auf die Spitze getriebenen Ausbildung aller Formen in dem Bauwerke selbst entspricht. Die unteren Arcaden enthalten innerhalb dieser gemalten Architekturen die Könige von Israel, im Mittelfenster aber die anbetenden

1) *Gailhabaud, l'architecture et les arts qui en dépendent, II. — F. Schmitz: Der Dom zu Köln.*

drei Könige vor der Madonna, und in den oberen Abtheilungen Halbfiguren aus dem Alten Testamente. Noch schöner ist ein anderes Fenster mit der Anbetung der Könige, auf welchem nur einer von diesen im Hauptfelde vor Maria kniet, die anderen in besonderen Nischen ihren Platz haben. Die Haltung der Figuren ist ruhig und edel, doch nicht mehr so feierlich wie bisher, die leise Neigung des Hauptes, das minder Strenge der Hauptmotive bezeichnen die Wandlungen der malerischen Auffassung; lebhaftere Töne, besonders ein leuchtendes Roth, überwiegen in den Gewändern, und zwar in größeren Massen, während die Schatten nur durch leise Schraffirung angegeben sind; die gelben, beim Durchscheinen des Lichtes golden strahlenden Architekturen zeigen durch ihre Oeffnungen Hintergründe mit immer wechselndem Muster und sind oben mit kleineren Gestalten, farbigen Statuen, geschmückt. Die Pfostentheilung des Fensters selbst wird oft ignorirt, man läßt sie ruhig durch die Mitte der Hauptcomposition und den dominirenden Giebel des gemalten Baues durchgehen. Aber ein richtiges Gefühl zeigt sich darin, daß dieser immer noch in Einer Fläche bleibt, und daß kein Versuch einer perspectivischen Darstellung gemacht wird. Der wahrhaft angemessene Stil der Glasmalerei ist hier wohl bereits verlassen, aber auf der neuen Bahn bewegen die Künstler sich noch immer mit einem verhältnißmäßigen richtigen Gefühle.

Verwandten Charakters sind die meisten Fenster im Langhaufe des Straßburger Münsters, wo eine zusammenhängende cyclische Decoration in Folge des Herstellungsbauers unter Meister Erwin nach dem großen Brande von 1298 durchgeführt wurde. In dem nördlichen Seitenschiffe wurde die Königsreihe fortgesetzt, in den Oberfenstern des Langhauses erscheinen in zwei Reihen Märtyrer, weibliche Heilige, Päpste, Straßburger Bischöfe, lauter stattliche Figuren, oft, wie König Karl von der Provence, Sohn Kaiser Lothars (Fig. 112), schon bewegter in der Haltung, manchmal mit gothisch-unruhigen, doch schwungvollen Gewandmotiven und stets unter reichen Baldachinen. Die kleineren Fenster der Triforien, meist erneuert, waren mit den Vorfahren Christi gefüllt. Das alte Princip wurde im süd-

Straßburger
Münster.

Fig. 112. König Karl von der Provence.
Glasbild aus Straßburg. Nach Lasteurie.

lichen Seitencliffe mit Fenstern aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts nicht mehr festgehalten, indem hier erzählende Darstellungen aus der Geschichte Marias und Christi ihren Platz fanden, denen sich westlich ein noch späteres Fenster, das wir componirte und mittelmässig ausgeführte Jüngste Gericht, anschliesst. Auch die Reihe der oberen Darstellungen ist hier und da durch Späteres unterbrochen: durch das zweitheilige Fenster mit dem Kampfe der Tugenden und der Laster und das geringere, wenig erhaltene Urtheil Salomons, das ebenso wie die Fenster der Thurmhalle, die Werke der Barmherzigkeit und die Geschichten der Genesis, erst in das 15. Jahrhundert fällt. Die im Jahre 1349 geweihte Katharinen-capelle am südlichen Seitencliffe enthält Apostel und heilige Jungfrauen unter Baldachinen, die wohl als Arbeiten des Meisters *Johann von Kirchheim* angesehen werden können, da dieser gerade in einem Documente vom 10. März 1348 als Glasmaler des Münsters erscheint.

Seligenthal. Ein Fenster aus der Klosterkirche Seligenthal bei Landshut, jetzt im Baierischen Nationalmuseum zu München, mit Passionscenen, Heiligen und der Stifterin Prinzessin Elisabeth († 1314 als Aebtissin) wendet die architektonische Umräumung mit Mäns und Geschmack an und lässt einfachen blauen oder rothen Grund hinter den Gestalten wechseln¹⁾.

Königsfelden Zu den schönsten Leistungen dieser Zeit zählen dann die zwischen 1324 und 1351 entstandenen Chorfenster der Klosterkirche zu Königsfelden in der Schweiz, von denen acht noch vollständig erhalten sind²⁾. In den meisten haben die legendarischen Scenen, die Apostelfiguren, die Stifterbilder noch nach alter Art in Medaillons ihren Platz gefunden, nur dass der Teppichstil nicht mehr ganz in der früheren Reinheit und Gleichmässigkeit festgehalten ist; in anderen, mit der Kindheitsgeschichte Christi (Fig. 111), und der Auferstehungsgeschichte, ist aber auch hier der Arcadenbau durchgeführt. Von den Kölner Fenstern sind diese durch eine reichere Eleganz der Figuren, eine mehr malerische Auffassung etwas unterschieden. Manchmal tritt sogar der Versuch auf, die Architektur schon etwas über die Fläche hinaustreten zu lassen, den Fußboden unter den Figuren auf vorspringende Kragsteine zu setzen. Die decorative Gesamtwirkung ist musterhaft, das Gesetz rhythmischen Wechsels ist gewahrt, in gegenüberstehenden Fenstern ist die Farbenstellung stets die umgekehrte.

**Niederhafs-
lach.** Ein ganz anderes Princip waltet in den Seitencliffenstern der Kirche zu Niederhafs-lach, die das Leben und Leiden Christi, das Marienleben, die Apostelmartyrien, verschiedene Legenden, auch die des heiligen Florentius, und den Kampf der Tugenden mit den Lastern enthalten. Hier ist die Eintheilung in Medaillons beibehalten, nur dass dieselben nicht ein gleichförmiges Netz bilden, sondern meist central um ein größeres Hauptmedaillon geordnet sind, das aus einer Abtheilung in die andere übergeht ohne Rücksicht auf den durchschneidenden Pfosten.

**Andere
deutsche
Denkmäler.** Was das Langhaus des Münsters zu Freiburg im Breisgau, die Katharinen-kirche in Oppenheim, der Dom zu Regensburg enthalten, dann die schönen

1) Alterthümer und Kunstdenkmale des bayerischen Herrscherhauses. München 1853 f. fol.

2) Denkmäler des Hauses Habsburg in der Schweiz. Das Kloster Königsfelden. Geschichtlich dargestellt von Th. v. Liebenau, kunsthistorisch von Wih. Lübke. Herausg. v. d. Antiquar. Gesellschaft, Zürich, 1867. 1 Band 4°, 1 Atlas Folio.

Glasbilder aus Regensburg im Baierischen Nationalmuseum zu München erwähnen wir nicht mehr im Einzelnen. In Frankreich finden wir diesen architektonischen Stil des 14. Jahrhunderts gelegentlich in den Kathedralen zu Beauvais, zu Evreux, noch häufiger aber in den grösseren Domen des Südens, denen zu Limoges, Narbonne, Carcassonne. Damals verlor die Glasmalerei zugleich ihre wesentlich kirchliche Bestimmung und setzte sich immer mehr in den Schlössern und bürgerlichen Wohnhäusern fest ¹⁾.

In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts waren aber auch technische Fortschritte eingetreten. Zunächst hatte man neben dem Schwarzloth noch eine zweite Schmelzfarbe, mit der sich auf Glas malen liefs, gefunden, das Silbergelb, das in mäfsiger Anwendung auch schon in Königsfelden vorkommt. Da man ausserdem jetzt die technische Fähigkeit besafs, grössere Glastafeln als früher herzustellen, konnte man das bisherige wesentlich musivische Verfahren fallen lassen, wenn man nur grau in grau, mit kräftiger Schattirung und aufgesetztem Gelb malte. Beispiele sind das im Jahre 1329 von dem Canonicus Thierry gestiftete Fenster in der Kathedrale von Chartres, und dasjenige mit dem knienden Stifter Bischof Gieffroy, offenbar Geoffroy III. de Faé (1334—1340), in der Kathedrale von Evreux ²⁾. Die Wirkung ist dann aber zu plastisch und nicht so harmonisch.

Im 15. Jahrhundert wurden noch andere technische Vortheile gewonnen, besonders eine dritte Farbe, ein Fleischtön, welcher der Modellirung der Köpfe zu gute kam. Dazu kam die Erfindung der Ueberfanggläser. Hatte man schon früher verstanden, eine rothe Glastafel über eine farblose zu legen, so erreichte man jetzt eine weit grössere Mannigfaltigkeit durch Doppelgläser von verschiedener Farbe, man schliif ferner die obere Tafel stellenweise aus, füllte sie dann mit geschmolzenem Glase von anderer Farbe und verstand endlich auch, einer Glastafel beiderseits dünne Schichten von verschiedener Farbe anzuschmelzen.

Diese technischen Fortschritte entsprechen jetzt einem entwickelten malerischen Gefühle; die Tafelmalerei übte ihren Einfluss auf die Glasmalerei, die nicht mehr einfah, dafs ihr eine ganz verschiedene Aufgabe zufalle. Man scheute nicht mehr den Figurenreichtum in der Composition, die Abstufung der Pläne, den Versuch perspectivischer Darstellung in der Architektur, während das alte System der Randverzierung mehr und mehr zurücktrat. Dieser Periode gehört bei weitem die Mehrzahl aller Glasmalereien an, die wir in den verschiedenen Ländern besitzen. So trat die Glasmalerei in das neue Kunstleben des 16. Jahrhunderts ein, schritt technisch noch immer fort, lernte die Anwendung des Diamantes zum Schneiden des Glases, fand neue Schmelzfarben und reproducirte geschickt die Erfindungen der Maler, unter denen oft Meister ersten Ranges für sie zeichneten. Aber das Gefühl für den eigenthümlichen Stil, welchen diese Technik verlangt, war jetzt verloren. In den Städten der deutschen Schweiz blühte die Cabinetsmalerei, welche Wappenbilder mit Heiligen oder mit profanen Gestalten als Schildhaltern zum Schmucke von Kirchen, Rath- und Zunfthäusern anfertigte und fogar nach den Vifurungen

1) Zahlreiche urkundliche Notizen bei *De Laborde, Les ducs de Bourgogne*.

2) Ausser *Lasteyrie* auch *Labarte* Taf. 96.

eines *Holbein* arbeitete. In Belgien entstanden Riesenfenster mit einheitlichen Compositionen unter großen, perspectivisch aufgefaßten Renaissancehallen, aber ohne Rücksicht auf die Gliederung des Fensters selbst und auf die Architektur des Raumes, wie jene Prachtstücke in der Kathedrale Sainte-Gudule zu Brüssel nach der Erfindung *Bernards van Orley*. Die Compositionen mögen malerische Meisterwerke sein, die Beherrschung der Technik mag die höchste Anerkennung verdienen, aber das Verständniß für den künstlerischen Stil der Glasmalerei ist hier erloschen und wurde auch noch nicht wiedergewonnen trotz aller Versuche in der Wiederbelebung der Technik, auf welche unsere Zeit sich etwas zu gute thut.

DRITTER ABSCHNITT.

Wandmalerei, textile Kunst, Tafelmalerei.

A. Fußböden, Wandbilder, Teppiche.

 n demselben Maße, in welchem sich unter der Herrschaft des gothischen Stiles die Glasmalerei immer glänzender entwickelt und in der farbigen Decoration des Inneren nach Umfang und Wirkung die Hauptrolle spielt, treten die anderen decorativen Techniken gegen sie zurück. In der Verzierung des Fußbodens hat die Mosaik einer bescheideneren Technik Platz gemacht, die kaum mehr als eine malerische gelten kann: der Eindrückung von Figuren und Mustern in weichen Ton und der Ausfüllung dieser Vertiefungen mit mehrfarbiger Erde. Wir müssen von der Berücksichtigung dieser Arbeiten absehen, mögen sie nun, wie der Fußboden des Capitelsaales in Saint-Pierre-sur-Dive (Calvados) ¹⁾, rein ornamental fein oder, wie der in einer Capelle der Kathedrale von Saint-Omer, figürliche Darstellungen aus dem alten Stoffgebiete, freie Künste, Monate, Thierbilder, enthalten ²⁾.

Fußboden-
verzierung.

Der Wandmalerei wurde in den großen Schöpfungen des gothischen Stiles mit der gänzlichen Aufzehrung der Wände durch emporstrebende Gliederung der Raum zu freier Entfaltung entzogen. Einzelne Reste sind auch in Frankreich noch übrig, wie die in der Kathedrale von Tournus, aus dem 13. und 14. Jahrhundert ³⁾, aber im ganzen ist die Malerei jetzt überwiegend decorativ, sie dient der reichen Polychromie des Inneren, indem sie die Schäfte ornamental verziert, die Capitelle und Gewölberippen vergoldet, die Rückwand der Arcaturen mit Teppichmustern schmückt.

Wand-
malerei.

In England wurde die Wandmalerei seit Heinrich III. (1216—1272) ^{England.} eifrig vom Hofe aus gepflegt und zur Decoration von Capellen, Sälen und Gemächern herangezogen ⁴⁾. Uns sind manche urkundliche Nachrichten, auch

1) Holzschnitt bei *De Caumont*, *Abécédaire, architecture religieuse*, 5. édition, S. 504.

2) *Gailhabaud*, *L'architecture etc.* II; *Didron*, *Annales archéol.* XII, S. 137.

3) Publiert in den Archives de la commission des monuments historiques.

4) Das wesentliche Material, nach *Vertue's* Collectaneen, bei *Horace Walpole*: *Anecdotes of painting in England*, new edition . . . by R. N. Wornum, 3 vol. London 1849. — *Ch. Eastlake*, *Materials for a history of oil painting*, I, 552. — Vgl. *Schnaaf*, V, S. 538 u. VI, S. 546.

einige Künstlernamen erhalten, die Werke selbst aber sind bis auf Unwichtiges zugrundegegangen, und zwar das Gemalte Zimmer (Painted Chamber) in Westminster aus Heinrichs III. Zeit ebenso wie die wichtigste Leistung des 14. Jahrhunderts, die unter Edward III. in der Stephanscapelle ebendasselbst während der Jahre 1350—1358 ausgeführten Malereien. Von diesen geben seit ihrer Zerstörung im Jahre 1834 nur noch ältere Aufnahmen ¹⁾ einen Begriff. Innerhalb einer gemalten Architektur waren Engel, Heilige, Scenen aus der Kindheit Christi, die Geschichten von Hiob und Tobias, endlich das ganze königliche Haus dargestellt. Die Auffassung bewegte sich zwischen den Extremen gewaltsamer Bewegung und süßlicher Zierlichkeit. Unter den Künstlern, die erwähnt werden, kommen neben Engländern auch Fremde vor, Italiener, wie im 13. Jahrhundert *Wilhelmus Florentinus*, Deutsche und Franzosen. Die beiden wichtigsten Tafelgemälde, die während des 14. Jahrhunderts in England entstanden und uns erhalten sind, rühren von italienischer und zwar wahrscheinlich von sienesischer Hand her: das große, neuerdings von seinen Uebermalungen wieder befreite Bildniß Richards II. in ganzer Figur, aufbewahrt in der Deanery zu Westminster ²⁾, und das Diptychon desselben Königs in Wilton House (Sammlung des Earl of Pembroke) ³⁾.

Deutschland. In Deutschland sind die Reste der Wandmalerei erheblich zahlreicher als in anderen Ländern diesseits der Alpen. Die derbe Behandlung und breite Vortragsweise, welche die deutschen Maler dieser Periode anfangs sogar in den Miniaturen zeigen, ist für die decorative Malerei besser am Platze. Wenn in größeren Domen französischen Stiles, wie im Kölner, für Bilder auch kaum andre Stellen als die Chorfchränken übrig blieben, so gewährten doch solche Kirchen, in denen das französische Princip minder streng durchgeführt war, noch eher die erforderlichen Flächen für Malereien, etwa an den geschlossenen unteren Wänden des Querhauses. Auch die Kappen des Gewölbes wurden öfter mit figürlichen Darstellungen geschmückt. Dabei wurde freilich oft eine Technik angewendet, welche die Bilder einem schnellen, sicheren Untergange preisgab: die Malerei auf Quadern ohne Bewurf. Eher konnten sie sich da erhalten, wo ein beworfenes Bruchsteinmauerwerk die Unterlage bildete, und daher sind die Ueberbleibsel in kleineren ländlichen Kirchen, Kreuzgängen, Capellen, Schlössern und Bürgerhäusern am häufigsten.

Mafs der Bedeutung. Es kann der Topographie und Kunstgeschichte bestimmter Orte und Landschaften überlassen bleiben, auf das Einzelne einzugehen, das trotz Verwitterung und Uebertünchung auf uns gekommen ist, denn die allgemein kunstgeschichtliche Bedeutung dieser Arbeiten ist meist eine höchst bescheidene. Der Charakter kirchlicher Feierlichkeit und erhabener Strenge, welchen die Wandmalerei romanischen Stiles erreicht hatte, tritt jetzt bei der weicheren Bildung, der Neigung zum Zierlichen zurück. Ein stärkerer Ausdruck der Empfindung kann bei der schlechten, decorativen Behandlung nicht hinreichend zur Geltung kommen. Die leisen Anfänge realistischer Auffassung, die später

1) Some account of the collegian chapel of St. Stephen Westminster publ. by the Society of Antiquarians, 2. edit. London 1811.

2) *George Scharf*: Observations on the Westminster Abbey Portrait of King Richard II, Fine arts Quarterly Review, 1867, mit Abbildung.

3) *Waagen*: Treasures, III S. 150. Gestochen, doch nicht charakteristisch, von *Wenzel Hollar*.

im 14. Jahrhundert dazukommen, trüben nur die Einheit des Stiles, da sie nicht entschieden genug sind, einen neuen Stil herbeizuführen. Die Behandlung zeigt ebenfalls keine neuen Seiten. Bei einfacher Composition, regelmässigem Festhalten nur Eines Planes ohne perspectivische Versuche, bei zu weicher, fließender Gewandung, geringer Modellirung und schnellfertiger Ausführung durch verschiedene Hände nach der Vorzeichnung des Meisters ist sie immer nur eine handwerksmäßige.

Die Reste aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts sind spärlich. In ^{Reste aus dem 13. Jahrh. Brauweiler.} Chore der Kirche zu Brauweiler erblickt man oben die Spuren eines jüngsten Gerichtes, unten eine Reihe aufwärts zeigender Königsgealten mit Schriftbändern in gothischen Umrahmungen ¹⁾. Die Verhältnisse sind gestreckt, die

Motive der Haltung wie der Gewänder weich, die emporweisenden Geberden schon fast affectirt. Dem Schlusse des Jahrhunderts gehören die Wandbilder aus der Geschichte des Daniel in dem Kreuzgang zu Rebdorf in Baiern an, jetzt abgenommen und auf 13 Tafeln im Baierischen Nationalmuseum zu München ²⁾. Häufiger sind Malereien aus dem 14. Jahrhundert. Ein untergegangenes Werk, das uns aber durch Zeichnungen und gute Publicationen ³⁾ zugänglich geblieben, muß auch jetzt noch gewürdigt werden: die Wand- und Deckenbilder in der Deutschordenskirche zu Ramersdorf im Siebengebirge. Die schöne kleine Capelle im Uebergangsstile wurde, als sie abgebrochen werden mußte, auf dem Friedhofe zu Bonn wiederaufgebaut, aber die Bilder, noch aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts, konnten nicht gerettet werden. Die Wände in der Chornische enthielten die Kindheitsgeschichte Christi; an den Langhauswänden waren einzelne Heilige und Fragmente der Passion zu sehen. Am Chorgewölbe (Fig. 112) war Gott Vater (1) mit vier symbolischen Thieren in den Seitenfeldern (2—5) kenntlich, während im Langhaufe die vier Kapfen jedes Kreuzgewölbes im Mittelschiffe ein zusammenhängendes Ganzes bildeten, und von den rechteckigen Kreuzgewölben der Seitenschiffe immer nur die östlichste Kappe mit figürlichen Darstellungen versehen war. Die Bilder im mittleren Gewölbequadrat dem Chore zunächst waren schon vor dem Abbruch zu Grunde gegangen, sie werden sich aber auf Christus bezogen haben, denn die entsprechenden Seitenschiffelder enthielten die Auferstehung (9) und die Himmelfahrt (10). Das Mittelgewölbe des nächsten Joches stellte die Krönung der heiligen Jungfrau dar (11), ihr zu

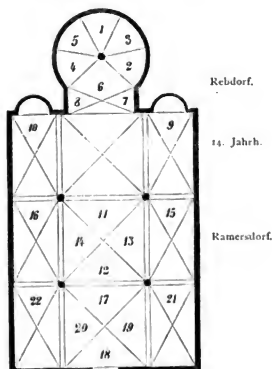

Fig. 112. Capelle zu Ramersdorf.

1) E. aus'm Weerth: Wandmalereien des Mittelalters in den Rheinlanden. — Probe bei Schnaase V, S. 513.

2) Sighart S. 340 mit Abbildung.

3) E. aus'm Weerth, a. a. O. — Durchzeichnungen u. f. w. im Kupferstichkabinett zu Berlin. Geschichte d. Malerei.

Füßen den Sieg des Erzengels Michael über den Drachen (12), seitwärts holde musizierende Engelgestalten (13, 14, vgl. Fig. 113). In den Seitenschiffen befanden sich die Heiligen Elifabeth und Katharina (15, 16). Das westliche Gewölbequadrat, dem Eingange zunächst, zeigte den richtenden Christus (17), unter ihm Engel mit Posaunen und erwachende Todte (18) seitwärts (19, 20) die Seligen, denen ein Engel die Pforte des Paradieses öffnet, und die Verdammten, die ein Engel mit dem Schwerte zurücktreibt, während der Teufel, eine wilde Bestie, auf sie losspringt. Unter den Seligen erblickte man zwar einen Bischof, doch sonst nur Handwerker mit ihren Werkzeugen und einen Bauer mit dem Drechsflegel, unter den Verdammten aber einen König, zwei vornehme Damen, einen Mönch, ein paar Nonnen (Fig. 114). Mit diesen

Fig. 113. Engel aus Ramersdorf. Nach E. aus'in Weerth.

beiden Bildern standen die in den Seitenschiffen in unmittelbarem Zusammenhange: die Seligen im Schoße Christi (21) und die Sünder im Schoße des Satan (22). Alle Gewölbebilder hoben sich von blauem Grunde mit goldenen Sternen ab. Die Compositionen, immer nur aus wenigen Figuren bestehend, entfalteten sich klar, in reinem Fluß der Linien, die Schlankheit der leise gebogenen Gestalten war doch nicht übertrieben, die Glieder waren schwächlich, aber in den Bewegungen anmuthig, die Gewänder breit, die Köpfe klein, doch von gefälligem Oval. Man fühlte sich mehr an die französischen Arbeiten der Zeit als an die derberen deutschen Miniaturen erinnert.

Chor-
schränken,
Kölner Dom.

Noch stärker tritt die Neigung zum Weichen und Sentimentalen in den Malereien des Kölner Domchores zu Tage, die wahrscheinlich bald nach der Weihe dieses Bauteiles (1322) entstanden sind ¹⁾. Die abschließende Mauer

¹⁾ Abbild, bei E. Förster, Denkmale B. VII, und farbig bei Schmitz, Der Dom zu Köln. Holzschnitte bei S. Krause VI, 386. Copien und Durchzeichnungen im Kupferstichcabinet zu Berlin.

gegen das Langhaus, die, obwohl nur ein provisorischer Bau, doch mit Gemälden geschmückt war, ist gefallen, die Engel in den Zwickeln über den Arcaden sind durch neue ersetzt, aber von den Bildern an Außen- und Innen-seite der Chorschranken sind noch Ueberbleibsel erhalten, wenn auch verdeckt: Scenen aus der Legende des Petrus, des Papstes Sylvester, der Madonna in schöner gothischer Arcadentheilung und zahllose Dröleries, wie diejenigen der Bilderhandschriften, im teppichartigen Grunde über den Arcaden und im unteren Inschriftenfries.

Verwandte Arbeiten finden wir vielfach am Oberrhein. Das Elfsaß weist zahlreiche Reste auf, in der Dominicanerkirche zu Gebweiler, in der Dorfkirche zu Rosenweiler bei Rosheim, im Querhaufe der Stiftskirche zu

Fig. 114. Aus dem Jüngsten Gerichte, Ramersdorf. Nach E. aus'm Weerth.

Weissenburg, wo die Passion und die Werke der Barmherzigkeit dargestellt sind. Hier, dem Chore zunächst, kommt auch das Riesenbild des Christophorus vor, das in jener Zeit häufig dargestellt wurde mit Rücksicht auf den Volksglauben, daß jeder an dem Tage, wo er ein solches Bild gesehen, vor unbufsfertigem Tode sicher sei. Die Krypta des Baseler Münsters enthält an ihren Gewölben die Geschichte Marias, die Kindheitsgeschichte Christi und legendarische Darstellungen¹⁾, die Kirche zu Cappel in der Schweiz in den beiden Capellen seitwärts vom Chore einen Fries mit einzelnen Heiligen, die an einer Stelle durch den Gekreuzigten zwischen Maria und Johannes unterbrochen werden. Der besterhaltene und umfangreichste Cyclus von Wandbildern in der Schweiz ist neuerdings (1877) in der Kirche zu Oberwinterthur auf-

Ober-
winterthur.

1) Mittheilungen der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel. Neue Folge I. A. Bernoulli: Die Deckengemälde in der Krypta des Münsters zu Basel, mit 7 Taf. in Farbendruck, Basel 1878.

deckt worden. Er ist um die Mitte des 14. Jahrhunderts zu setzen. Das Hauptschiff war in seiner ganzen Ausdehnung bemalt, selbst die Untersichten der Archivolten waren theils ornamental, theils mit Heiligenfiguren decorirt. Die Bilder zerfallen in drei Classen: Einzelfiguren von Heiligen unter Tabernakeln in den Zwickeln der Arcaden; darüber jederseits ein langer Streifen mit Darstellungen aus der Legende des Patrons St. Arbogast und aus der Kindheitsgeschichte Christi, abwechselnd auf blauem und auf rothem Grunde; zuoberst, zwischen den Fenstern, lebensgroße Gestalten der Apostel und gegenüber heiliger Frauen und Jungfrauen, alles in derber Ausführung, aber in einem anmuthigen Stile und mit lebenswahren Zügen ¹⁾. In Schwaben sind namentlich die Capelle zu Kentheim, dann die 1380 gestiftete Veitscapelle zu Mühlhausen am Neckar zu erwähnen ²⁾, in Baiern einige Reste im Dome zu Freising. Diesen Arbeiten entsprechen in ihren Charakter die Wandbilder aus der Georgslegende in einem Gemache des Schlosses Neuhaus in Böhmen, vom Jahre 1338 datirt und, dem künstlerischen Charakter wie der Sprache der Inschriften nach, oberdeutsch ³⁾. Die Legende selbst gestattete, aus ihrem Stoffe eine naive Schilderung ritterlichen Lebens zu machen. Von anderen Wandmalereien in Böhmen wird erst später, bei zusammenhängender Behandlung der Prager Schule, die Rede sein. Im deutschen Nordosten stehen die Gewölbmalereien in der Marienkirche zu Kolberg als vereinzelt Beispiel da.

Schwaben.

Böhmen.
Neuhaus.Nord-
deutschland.
Kolberg.

Todesbilder.

Wie die ritterliche Sitte, so nimmt auch die religiöse Gefinnung während des 14. Jahrhunderts ausschweifende Formen an. Ein üppiges und genussfrohes Geschlecht wurde durch Kriegsnoth, Gewaltthaten, Pest und Hungersnoth immer von neuem aus seinem Sinnentaumel aufgeschreckt, glaubte in dem Unglück Gottes strafende Hand zu erkennen und wurde in eine düstere Ascese getrieben. Die Seelenangst suchte ihr Heil in der Zerknirschung, die religiöse Inbrunst steigerte sich in den Gemüthern und schlug in den wahnwitzigen Fanatismus der Geißlerfahrten oder der Tanzwuth um. Die Vorstellung von der Vergänglichkeit alles Irdischen und der Eitelkeit aller Dinge überwältigte die Gemüther. Die Schrecknisse des Todes, des stündlich drohenden, unentrinnbaren, wurden ein Lieblingsgegenstand der Dichtung und gingen, ähnlich wie die Stoffe der Thierfage oder der ritterlichen Epen, von der Poesie in die Malerei über. ⁴⁾

Die Personification des Todes lebte längst in der Dichtung und in der Phantasie des Volkes. Er erscheint als ein gewaltiger Dämon, den Gott über alles, was da lebt, eingesetzt, als ein König, der gewappnet auszieht und seine Schaaren fammelt, als der Schnitter des Feldes, als der Vogt, der vor seinen Richterstuhl lädt. Am Schlusse des 14. Jahrhunderts wurde diese Auffassung noch einmal auf das grofsartigste in einem deutschen Profawerke, dem »Ackermann aus Böhmen« (1399) niedergelegt. Er tritt hier als Herr auf, der von sich

1) *R. Rahn*: Die neu entdeckten Wandgemälde in der Kirche zu Oberwinterthur. Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde.

2) *Grüntzen* im Kunstblatt 1840, Nr. 96 ff.

3) Herausgegeben von *Wöel* in den Denkschriften der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, Wien, X, 1859; auch separat.

4) *W. Wackernagel*: Der Todtentanz. Kl. Schriften I. 302. *Francis Douce*: The dance of death, London 1833. *E. H. Langlois*: Essai hist., phil. et pittoresque sur les danses des morts, Rouen 1852.

selbst mit „wir“, im Plural der Majestät, redet, in vornehmer Ironie dem antwortet, der ihn zur Rede stellt, und wie ein Fatum über den Menschen waltet. Hier berichtet der Tod an einer Stelle, daß er in Rom an einer Wand gemalt zu sehen sei, auf einem Ochsen reitend. Diese Darstellung haben wir bereits in einer Bilderhandschrift des 14. Jahrhunderts kennen gelernt¹⁾. Unter dessen aber hatte schon die Personification des Todes in Literatur und bildlicher Darstellung eine andere Form angenommen; statt eines Todes erscheint eine Mehrheit von Todten, die den Lebenden als ihre eigenen Spiegelbilder gegenüber treten. Bis in das 13. Jahrhundert geht die französische Dichtung: Das Gespräch zwischen den drei Todten und den drei Lebenden (*Les dis des trois morts et trois vifs*) zurück. Jene erscheinen den Lebenden um ihnen vorzustellen: „Was ihr seid, das waren wir, was wir sind, das werdet ihr,“ und daran knüpft sich dann die fromme Mahnung an die Vergänglichkeit alles Irdischen. Bilder dieses Inhaltes sind uns schon in Handschriften des 14. Jahrhunderts entgegengetreten²⁾, kommen aber auch in Wandmalereien derselben Zeit vor, wie zu Ditchingham und zu Hastings in England³⁾, in Deutschland aber in der Thurmhalle der Kirche zu Badenweiler⁴⁾. Während die übrigen Theile des Raumes mit religiösen Bildern decorirt waren, nahm diese Darstellung die Nordwand ein, auf einfarbigem Grunde und mit höchster Einfachheit der Motive. Die drei Könige scheinen sich den Todtengestalten gegenüber, nach dem feinen Ausdruck Lübke's, sanft ablehnend zu verhalten. Die künstlerischen Eigenthümlichkeiten des 14. Jahrhunderts, die milden, schüchternen Köpfe, die sanften Bewegungen, der fließende Faltenwurf, treten deutlich hervor, und ebenso ist die Tracht dieser Zeit in modischem Geschmack, mit den halbgetheilten, sogenannten Miparti-Kleidern kenntlich. Eine Darstellung desselben Gegenstandes, auf welcher die Todten gekrönt sind, die Lebenden zu Pferde und mit Gefolge erscheinen, kommt in der Hauptkirche zu Zalt-Bommel in der Provinz Geldern vor⁵⁾. Die eigentlichen Todtentänze

Die drei
Todten und
die drei
Lebenden.

England,
Badenweiler.

Niederlande.

Immer wieder brach aber neben dem düsteren Bangen die kecke Lebensluft der Zeit, ihre sorglose Ueppigkeit, Sinnlichkeit und Festlust hervor. Ein besonderes Interesse gewährt in dieser Hinsicht, wie die Illumination der Handschriften von ritterlichen Dichtungen, so auch der Wand Schmuck der ritterlichen Behausungen, Burgen, städtischen Patricierhäuser. Niemals ward hier auf die Wandmalerei verzichtet, sobald nicht der kostbare Teppichschmuck vorgezogen wurde, und auch das Stoffgebiet der Bilder war ein eigenthümliches. Aus den Schilderungen Chaucer's geht hervor, daß es in England, wo diese Decoration der Burgen nicht minder üblich war, keine Lady gegeben, die nicht Bilder von Reitern, Falken und Hunden an der Wand gehabt, und in dem Gedichte „*The assemble of soules*“ werden Bilder von Helden und

Burgen und
Häuser.

1) Vgl. oben S. 351.

2) Vgl. S. 353. 365.

3) *Archaeological Journal* 1848 S. 69 f. Abbildungen.

4) Schlecht erhalten; entdeckt von Lübke; vgl. dessen Aufsatz: *Allgemeine Ztg.*, Beilage, 1866 Nr. 265 f. (23. u. 24. September).

5) Michiels, *Histoire de la peinture flamande*. 2. édit. II, S. 419.

Heldinnen aus dem Alterthume sowie aus der Liebesgeschichte von Tristan und Ifoht erwähnt.

Ulm.
Ehinger Hof.

Runkelstein.

Reste solcher Malereien, zu welchen die ritterliche Dichtung den Stoff geliefert, enthält der Ehinger Hof, ein Patricierhaus in Ulm. Anderes in Häusern zu Constanz und Winterthur ist untergegangen und nur durch Nachbildungen oder Beschreibungen bekannt. Noch sind aber, wenn auch in verwahrlostem Zustande, die Wandmalereien in Schloß Runkelstein bei Bozen¹⁾ übrig, wahrscheinlich aus der Zeit einer Erneuerung der Burg, als dieselbe im Jahre 1391 in den Besitz der Brüder Vintler übergegangen war. Ein Gemach zeigt Herren und Damen höfischen Standes bei Reigen und Ballspiel. In einem anderen sitzen oder stehen, je zu dreien, die größten heidnischen Helden Hector, Alexander, Cäsar, die jüdischen Helden Josua, David, Judas Maccabäus, die besten christlichen Könige Artus, Karl der Große, Gottfried von Bouillon, die besten Ritter Parcival, Gawan, Iwein, die drei edelsten Liebespaare Wilhelm von Oesterreich mit Aglei, Tristan und Ifoht, Wilhelm von Orléans und Amelei, hierauf die drei besten Schwerter in der Hand der Recken, die sie führen: Dietrich von Bern mit Sachs, Sigfrid mit Balmung, Ditlieb von Steier mit Welsung; die drei stärksten Riesen Asperan, Otnit, Struthan, die drei ungeheuersten Weiber Hilde, Vodelgart, Frau Rachin. Besser als alles Uebrige sind dann aber die einfarbig grün mit weißen Lichtern ausgeführten Bilder aus Gottfried's Tristan und Ifoht in einem Saale, reiche Gruppen, die sich ungezwungen aneinander reihen bei leichter Andeutung der Scenerie durch Landschaft und Gebäude, in der Handlung aber etwas lässig und unentschieden. In der gleichen Technik waren die kaum mehr kenntlichen Kaiserbilder in der unteren Laube gemalt. Endlich schließt sich in einem anderen Gemache noch ein Bildercyklus aus dem Gedichte von Garel im blühenden Thale an. Ein Geschlecht, dessen Phantasie von der Dichtung genährt und mit ihren Gestalten vertraut war, wollte deren Gegenstände, Ritterleben, Minne, Kriegsthaten, Kurzweil, dörperlichen Scherz, im eigenen Haufe täglich vor Augen haben.

Teppiche.

Die gleichen Gegenstände kehrten dann auch in der textilen Kunst wieder. Niederdeutsche Teppiche des 14. Jahrhunderts mit Darstellungen aus Tristan und Ifoht sind im Dome zu Erfurt²⁾, im Kloster Wienhausen (Hannover)³⁾ erhalten. Eine große Folge gestickter Teppiche in farbiger Wolle auf Leinwand befindet sich im Rathhause zu Regensburg. Eine Reihe enthält auf rothem Grunde mit phantastischen Thieren Medaillons mit Minneszenen: das Paar auf der Jagd; den Cavalier und die Dame, die sich gegenseitig Kronen und Herzen schenken; die Frau Minne, die auf den Liebenden ihren Pfeil abschleift oder ihn an den Haaren zaust; das belaufchte Stelldichein Tristans und der Ifoht⁴⁾. Ein anderer Teppich stellt die Burg der Tugenden dar, gegen

1) *J. V. Zingerle*, Fresken-Cyclus des Schlosses Runkelstein bei Bozen, gez. von *J. Seelos*. Innsbruck (1859). Eine neue Aufnahme ist von der k. k. Centralcommission gemacht worden.

2) *A. v. Eye*, Anzeiger f. Kunde d. d. Vorzeit, 1866, 14 ff. mit Abbildung. Vgl. *H. Lambel* in der Germania XI, S. 493.

3) *Mithof*, Archiv für Niederfachens Kunstgeschichte, II. 6.

4) *Sighart*, S. 414; *Hefner-Alteneck*, Trachten, Tf. 100; vgl. Germania, 1878. S. 276.

welche die Laster, auf verschiedenen Thieren reitend, zu Felde ziehen. Ein Lieblingsgegenstand war ferner auch der Sturm auf die Minneburg (Nürnberg, German. Museum). Malereien in Leimfarbe auf Leinwand, wie sie häufig als Ersatz für Teppiche angefertigt wurden, haben sich dagegen wegen der Flüchtigkeit der Technik nicht als dauerhaft erwiesen.

Auf einer höheren künstlerischen Stufe stehen allerdings gewöhnlich die Stickereien zu kirchlichen Zwecken. Manche Arbeiten des 14. Jahrhunderts zeigen neben größter Sorgfalt der Ausführung in Plattfich eine gesteigerte malerische Behandlung, welche eine feine Abstufung der Töne und eine wirkungsvolle Schattirung erreicht, so daß der Gesamteindruck an denjenigen gleichzeitigiger Miniaturen erinnert. Von hervorragender Bedeutung sind das Antependium im Domschatze zu Salzburg mit zwanzig Darstellungen aus dem Evangelium und Prophetenbrustbildern in Nebenfeldern ¹⁾. Ferner das Antependium aus der Stadtkirche zu Pirna im Museum vaterländischer Alterthümer in Dresden mit der Krönung Marias und zehn Heiligengestalten unter schlanken gothischen Arcaden auf gemauertem Grunde. Die Zartheit der Motive und die Sinnigkeit des Ausdruckes stehen auf der Höhe der Epoche ²⁾.

Kirchliche
Stickereien.

B. Die Tafelmalerei.

Unterdeffen hatte sich die Tafelmalerei mehr und mehr entwickelt. Sie entsprach den künstlerischen Ansprüchen der Zeit, indem sie höhere Durch-
bildung und feineren Ausdruck in den Köpfen erlaubte. Abgesehen von den reinen Handwerksarbeiten, bemalten Schilden, Bannern, Möbeln, welche zunächst Sache der Schilder waren, aber auch häufig den Malern, sobald sie im Dienste der Fürsten standen, zufielen ³⁾, wurden seit Mitte des 14. Jahrhunderts häufiger als früher Altartafeln für Kirchen hergestellt. Der Altar war ursprünglich nur ein steinerner Tisch (mensa) gewesen, durch Antependien verkleidet und häufig von einem Baldachin (ciborium) überbaut. Später, als die Aufstellung kostbarer Reliquiarien auf den Altären immer allgemeiner wurde, kam eine Rückwand von mässiger Höhe als Gehäuse oder Untersatz für solche Gegenstände in Gebrauch. Ein solcher Aufsatz konnte beweglich sein, in edlen Metallen ausgeführt, oder unbeweglich und architektonisch ausgebildet, in Stein; endlich, als Ersatz für Arbeiten der ersten Gattung, in Holz und bemalt. Er besteht dann aus einer Anzahl von Tafeln in architektonischer Umrahmung und bildet ein Triptychon, wenn er dreitheilig, ein Pentaptychon, wenn er funftheilig ist. Mitunter wurden die Flügel auch beweglich, als Schutzdeckel des Mittelfückes, gebildet. Die Behandlung solcher Werke mit Bildern auf goldenem Grunde, während bei Wandbildern noch der blaue Grund herrschte, und innerhalb reich geschmückter, vergoldeter Rahmen liefs immer

Ausbildung
der
Tafelmalerei.

Altartafeln.

1) Publicirt von G. Heider in den Mittheilungen der k. k. Centralcommissiön, VII. 1862, S. 29. Vgl. im Uebrigen das erwähnte Werk von Bock: Gesch. d. liturg. Gewänder.

2) Abbildung bei H. W. Schult u. G. Klemm: Führer durch das Museum des kgl. Sächsischen Vereins zur Erforschung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer im kgl. Palais des grossen Gartens. Neue Ausgabe von F. L. Riefgk. Dresden 1858. — Wiederholt: Zeitschrift für bildende Kunst, IV., zu S. 280.

3) Material bei Comte de Laborde: Les dues de Bourgogne.

noch eine Goldschmiedsarbeit mit emaillirten Figuren als eigentliches Vorbild erkennen. Eines der frühesten und schönsten Beispiele solcher Altaraufsätze ist derjenige in der Westminster-Abteikirche zu London, ehemals ohne Zweifel auf dem Hochaltar, jetzt im südlichen Seitenschiffe und zur Hälfte verdorben. Er entspricht völlig den französischen Arbeiten vom Anfange des 14. Jahrhunderts und besteht aus einer reichen Holztäfelung in mehreren Abtheilungen mit plastischer Decoration und Vergoldung sowie Malereien auf einem aufgeklebten Leinwandgrunde: den Gestalten von Christus, Maria, den Aposteln Johannes, Petrus und Paulus unter gothischen Arcaden und verschiedenen Scenen aus dem Evangelium in kleineren sternförmigen Feldern¹⁾. Dabei wuchs fortwährend die Neigung zu frommen Stiftungen von Seiten der Einzelnen wie der Corporationen, neben den Hauptaltären wurden auch die Altäre zahlreicher Capellen geschmückt, zudem fanden auch Votivbilder auf einzelnen Tafeln, namentlich Epitaphe über den Grabstätten bestimmter Familien, ihren Platz in den Kirchen. Endlich wurden auch, in einfacherer Weise, die Möbel bemalt, wovon ein um das Jahr 1300 entstandener Schrank in dem Schatze der Kathedrale von Noyon mit Heiligengestalten auf gemustertem farbigem Grunde außen und Engeln innen auf den Thüren ein schönes Beispiel ist²⁾. Denselben Brauch werden wir in Italien wiederfinden. Von hier aus war nur noch ein Schritt bis zur Decoration der gesammten Täfelung eines Raumes mit Gemälden, wie wir sie sogleich in der Burg Karlstein kennen lernen werden. Staffeleigemälde in unserem Sinne, die beliebig an der Wand aufgehängt wurden, kannte das Mittelalter dagegen nicht.

Die Holztäfelungen wurden mit sorgfältig bereitetem Kreidegrunde, oft über einer Leinwandunterlage, überzogen. Das Bindemittel der Farben war nicht Oel, das man zwar in der Malerei kannte, aber wegen schweren Trocknens nur bei Anstreicherarbeiten zu verwenden pflegte, sondern Tempera. Das Wort Tempera bedeutet eigentlich nur Bindemittel überhaupt, und die Temperamalerei ward in verschiedenen Proceduren geübt; in Italien wurden die Farben mit Eigelb und Feigenmilch gemischt, dießseits der Alpen, wo man letztere nicht zur Verfügung hatte, verwendete man, nach vorhergehendem Anreiben der Farben mit Leimwasser, gewöhnlich Eigelb und Honig, der den Vortheil bot, das zu rasche Trocknen zu verhindern, auch wohl mit einem Zusatz von Wein oder Bier. Diese Technik machte eine flüssige, zart vertreibende Behandlung möglich, und während die italienische Temperatechnik größere Kraft in den Schatten zuließ, wirkte die nordische im Ganzen heiterer und war leuchtend genug, um sich neben dem glanzvollen Goldgrunde zur Geltung zu bringen. Ein Firnis, der schützte und zugleich die Leuchtkraft erhöhte, kam hinzu³⁾. Verschiedene Schulen und Werkstätten hatten dabei ihre eigene Methode, die sie als Geheimniß behandelten; Recepte wurden aufgeschrieben und als werthvoller Besitz vererbt.

Die Tafelbilder aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts sind noch ziemlich

1) *Viollet-le-Duc*: Dictionnaire du mobilier français, I. S. 234, mit Abbildungen.

2) *Viollet-le-Duc* a. a. O. I. S. 9, mit Abbildung.

3) Ueber Maltechnik des Mittelalters: *Charles Lock Eastlake*: Materials for a history of oil painting, 2 vol. London 1847, 1869.

felten. Aufser den schon erwähnten Arbeiten sei ein treffliches Bildchen im Berliner Museum, nach den fragmentarischen Spuren von Malerei auf der Rückseite einst zur Flügelthüre eines Altarschreines gehörig, hervorgehoben: Maria und Joseph sitzen im Gespräche auf einer Bank, umgeben von musizirenden Engeln. Es ist an den drafftigen Geberden sichtlich, daß er sich wegen seines früheren Verdachtes ihr gegenüber zu entschuldigen sucht. Hinter ihnen steigt eine reiche gothische Steinarchitektur vor dem Goldgrunde empor.

Berliner
Museum.

Seit der Mitte des Jahrhunderts werden die Arbeiten dieser Gattung häufiger, und mit ihnen ist uns zugleich die Möglichkeit gegeben, die verschiedenen localen Schulen mehr als bisher von einander zu sondern und den speciellen Charakter der einzelnen zu beurtheilen.

C. Schule von Prag.

Chronologisch ist in Deutschland die Schule von Prag voranzustellen. In der Residenzstadt Kaiser Karls IV. wurde nicht minder Treffliches auf dem Felde der Wand- und Tafelmalerei als auf dem der Miniaturmalerei geleistet. Im Jahre 1348 war hier die Malerbruderschaft gegründet worden, deren erste Satzungen in deutscher Sprache abgefaßt sind.¹⁾ Karl IV. hatte aber auch Künstler aus anderen Nationen in seinem persönlichen Dienste, so den Italiener *Thomas de Mutina*, von dem ein paar für die Burg Karlstein gemalte, mit seinem Namen bezeichnete Bilder theils an Ort und Stelle, theils in der Wiener Galerie vorhanden sind, und der diese, wie durch das Vorkommen des heiligen Wenzel auf einem dieser Bilder wahrscheinlich wird, offenbar in Böhmen selbst gemalt hatte. Ein Product fremder Arbeiter ist dann auch die große Mosaik am Prager Dome, 1371 über dem südlichen Querhausportale vollendet, heute schlecht erhalten und durch einen Firnisüberzug getrübt. Sie enthält die Darstellung des jüngsten Gerichtes und unten sechs böhmische Landesheilige sowie den Kaiser und seine vierte Gemahlin. Dieses Werk war etwas Ungewöhnliches, wie schon die Ausdrücke darthun, in denen der Chronist Benesch von Weitmül es erwähnt; die Technik heist ihm eine griechische (de opere vitreo more graeco), und offenbar hatte der Kaiser die Arbeiter aus Italien kommen lassen, vielleicht aus Venedig, wo noch immer eine Colonie griechischer Mosaicisten existirte. Sonst kommt zu jener Zeit die Mosaik in den Ländern diesseits der Alpen nur noch im Ordenslande Preußen vor: die musivisch verzierte Reliefgestalt der Madonna an der Schlosskapelle zu Marienburg und das Bild der Marter des Evangelisten Johannes außen am Dome zu Marienwerder, aus dem Jahre 1380. Vielleicht sind diese Werke Erzeugnisse derselben kurz vorher in Prag auftretenden Arbeiter.²⁾ Ob die Zeichnung von einem fremden oder einem einheimischen Meister herrührte, ist bei der Roheit der Ausführung nicht zu erkennen. Das vereinzelte Auftreten der südlichen Technik blieb jedenfalls ohne weiteren Einfluß.

Prager
Malerzche.

Fremde
Künstler.
Thomas de
Mutina.

Mosaik am
Dome.

Mosaik in
Preußen.

¹⁾ Das Buch der Malerzche in Prag, herausgegeben von *Matthias Pangerl* mit Beiträgen von *J. Woltmann* (Notizen zur Geschichte der Malerei in Böhmen). (Quellenschriften für Kunstgeschichte. XIII. Wien 1878.

²⁾ Vgl. *Schnaase* VI. 377.

Wandbilder
italienischen
Stiles.

Karlstein.

Kloster
Emaus,
Prag.

Sichtlich italienischen Charakters ist sodann die an die Wand gemalte Madonna mit dem Kinde, zu deren Seite Kaiser und Kaiserin knien, in der kleinen Katharinencapelle der Burg Karlstein. Dasselbe gilt mit einiger Einschränkung auch von dem großen Wandbilder-Cyklus im Kreuzgange des von Karl IV. gegründeten Slavenklosters St. Hieronymus oder Emaus. Eine Inschrift aus der Zeit der letzten Restauration gibt als Datum der Vollendung das Jahr 1343 und der verschiedenen Herstellungen die Jahre 1412, 1588, 1594 und 1654 an. Aber jenes erste Datum ist schwerlich zuverlässig, da die Weihe des Klosters erst 1372 stattfand. Die 26 Wandfelder an den vier Seiten stellen den Inhalt der christlichen Lehre nach Art der Biblia pauperum dar: auf jedes Bild aus der Geschichte Christi sind, als Vorbilder dieses Ereignisses, meist zwei Bilder aus dem Alten Testamente bezogen, so auf Marias Verkündigung Moses vor dem Dornbusche und Gideon mit dem Felle, auf Christi Geburt Jesse und Aaron mit blühenden Stäben. Auf dem 24. Felde ist die Wandfläche nicht getheilt, sondern durch einen reichgegliederten Bau eingenommen, der das Gehäuse für die Vorgänge bildet und gewissermaßen der mehrstöckigen Bühne der mittelalterlichen Mysterien gleicht. In der Mitte entsteigt Christus der Vorhölle, während die Erzväter ihm folgen, rechts in der Landschaft erblickt man die Kreuze auf Golgatha, zwei sind leer, an einem hängt noch der Schächer. Links werden durch eine Pforte des Baues Adam und Eva aus dem Paradiese vertrieben. Oben empfängt Gott Vater den Abraham. Wie diese, so gehören auch die beiden nächstfolgenden Bilder der Südwand zu den am besten erhaltenen. Auf dem 25. erscheint oben Maria mit dem Kinde, der Schlange den Kopf zertretend, zwischen zwei Engeln. Unten sind als Vorbilder David mit dem Haupte des Goliath und Judith mit dem Haupte des Holofernes dargestellt. Diese sitzt feierlich auf einem Throne und ist von edlen Frauengestalten umgeben. An würdevoller Anordnung wetteifert mit dieser Scene das 26. Feld, dessen Composition wieder eine einheitliche ist. Da thront einerseits die Sibylle andererseits Kaiser Octavian, zwischen ihnen steht der Friedenstempel, eine gothische Kirche, etwa dem Dome zu Prag ähnlich, und in der Höhe erscheint die Madonna auf dem Halbmonde, auf welche die Sibylle hinweist.

Schnaabe glaubte in diesen Bildern Züge italienischer Kunst, etwa der Schule Giotto's zu erkennen, aber gerade die Gewandbehandlung, auf die er sich berief, zeigt nichts von Giotto's Anordnung in großen Massen, sondern ist sanft fließend und dabei schwungvoll; die Gesichter haben nicht Giotto's eckige Bildung, sondern sind von einem vollen Oval, nur die zarte Empfindung des Ausdrucks, die schmalen, doch schön geschnittenen Augen erinnern an italienischen, namentlich sienesischen Stil, ebenso wie die früher erwähnte Madonna in der Katharinencapelle. Jedenfalls hat Schnaabe aber mit der Bemerkung Recht, daß sich hier mit den italienischen Zügen auch andere mischen. Schon die gemalte Architektur, in der wir Reproductionen deutsch-gothischer Bauwerke gefunden haben, kann kaum von einem Italiener so gemalt worden sein.

Deutsche
Meister.

Nicolaus
Wurmser von
Straßburg.

Auch deutsche Künstler aus der Ferne hatte Karl IV. in seinen Diensten. Zwei Urkunden aus den Jahren 1359 und 1360 beziehen sich auf den Maler und Familiaris des Kaisers Meister Nicolaus, genannt Wurmser, von Straßburg; die erste gibt ihm das Recht zu testiren, das Fremden nicht zustand, die zweite gewährt ihm Abgabefreiheit von einem Hofe im Dorfe Mortschin bei

Karlstein. Da in der ersten von seinen Malereien in Burgen die Rede ist,¹⁾ liegt es nahe vorauszusetzen, daß er namentlich in dem Schlosse Karlstein beschäftigt gewesen, welches der Kaiser seit 1348 im Beraunthal erbauen liefs, um so mehr als sein Hof in der Nähe lag. Es fehlt an sicherem Anhalte, um irgend ein Werk ihm positiv zuschreiben zu können, aber allerdings enthält gerade die untere, schon 1357 geweihte Marienkirche in Karlstein eine Folge von Wandbildern, welche weder den ausgesprochenen Typus der Prager Schule, wie wir ihn gleich kennen lernen werden, noch auch italienischen Charakter zeigen, sondern ganz der Art und Auffassung der meisten deutschen Wandmalereien aus dem 14. Jahrhundert entsprechen. Auf der einen Langseite und auf der Hälfte der anstossenden Schmalwand bis zum Altar sind noch theilweise unter roher Uebermalung Darstellungen aus der Apokalypse über einer gemalten Arcatur mit ausgespannten Teppichen sichtbar, und auf der Langseite gegenüber das apokalyptische Weib im Strahlenkranze, bedroht von dem siebenköpfigen Drachen, als Madonnengefalt in weissem Kleide mit blauem Mantel, auf den Armen das mit rothem Röckchen bekleidete Kind, das nach ihrer Hand greift. Dieses letzte Bild ist noch am deutlichsten und zeigt schlanke Körperverhältnisse, weich fließende Gewandung und holden, sinnigen Ausdruck bei klarer, licht gestimmter Färbung.

Marien-
kirche,
Karlstein.

Auch einige Tafelbilder in Böhmen zeigen einen verwandten Charakter: eine Halbfigur der Madonna mit dem nackten Kinde, das liebkozend zu ihrem Gesichte emporlangt, in St. Stephan zu Prag; dann zwei Bilder mit ähnlichem Motive, unter einander völlig übereinstimmend, in der Minoritenkirche zu Krumau und in der Klosterkirche zu Hohenfurt. Maria's Gesicht ist ein feines Oval mit hoher Stirne, fast ohne Augenbrauen, mit weissen Lichtern im Fleische und gestricheltem Vortrage in den Haaren. In beiden Fällen ist der Rahmen mit Heiligengestalten bemalt; in Krumau grossentheils mit Heiligen der Bettlerorden, in Hohenfurt mit weiblichen Heiligen und St. Wenzel nebst dem Stifter, einem Cisterciensermonche. Aehnlich ist der Rahmen der Vera Icon im Prager Dome mit Gestalten der Landesheiligen von Böhmen geschmückt, und auch dieses Bild gehört wahrscheinlich der gleichen Richtung an, obwohl deren Eigenthümlichkeiten an dem Hauptbilde, dem ganz von vorn gesehenen typischen Antlitze Christi, nicht so deutlich zu erkennen sind.

Tafelbilder
deutscher
Richtung.

Unter dessen hatte sich aber in Prag eine neue Richtung entwickelt, die ihre eigenthümlichen, scharf ausgesprochenen Züge befaß. Diese, eigentliche Prager Schule, tritt uns am deutlichsten in der 1365 geweihten, zur Aufbewahrung der Reichskleinodien gebauten Kreuzcapelle im Bergfried der Burg Karlstein entgegen. Der Raum, bestehend aus zwei im Kreuzgewölbe geschlossenen Abtheilungen, enthält über einer Bekleidung aus böhmischen Halbedelsteinen in vergoldeter Gypsfassung als fortlaufende Täfelung an allen Wänden 133 Gemälde auf Holz in zwei und drei Reihen: überlebens-große Halbfiguren von Aposteln, Evangelisten, Kirchenvätern, männlichen und weiblichen Heiligen²⁾. Als Hauptbild über dem Altare diente ein etwas grösseres Bild, Christus am Kreuze zwischen Maria und Johannes, den Sockel

Prager
Schule.

Kreuz-
capelle,
Karlstein.

1) Ut ipse diligenciori studio pingat loca et castra ad quae deputatus fuerit.

2) Ungenügende Abbildungen in den Památky archeologické Bd. VI.

desselben bildete der Schmerzensmann im Grabe zwischen Engeln und heiligen Frauen. Der Gekreuzigte ¹⁾ sowie die zwei Kirchenväter Ambrosius und Augustinus sind in der Wiener Galerie, das Uebrige befindet sich noch an Ort und Stelle. Auf dem Hauptbilde erscheinen die Gestalten gedrungen, Christus ist im Typus ältlich und derb, mit plumpen Händen und Füßen, bei krampfhafter Krümmung der Gelenke. Maria, ganz in einen blauen Mantel gehüllt, hebt die geschlossenen Hände aufwärts, Johannes in grünem Mantel mit rothem Futter, ein Buch in der Linken, stützt den Kopf in die rechte Hand. Der Ausdruck des Schmerzes ist kraftvoll und ergreifend ohne Sentimentalität, die Faltenwurf motive sind ruhig, alle Gestalten haben groſe goldene Niben, der Grund ist einfach grau.

Noch trefflicher sind aber die Halbfiguren. Die Köpfe zeigen eine volle, runde Gesichtsbildung, groſe aber nicht spitze, sondern klobige Nase mit breitem Rücken, auffallend starke Backenknochen, groſe ruhige Augen, besonders aber stark herabgezogene Mundwinkel, die dem Gesichte das Gepräge des Strengen, faſt Schwermüthigen aufdrücken. Die Hände sind in der Form nicht ganz verstanden, aber voll, nicht länglich und geziert nach spätgothischer Manier. Neben dem Grandiosen der männlichen Charaktere berührt die milde Hoheit der Frauen, etwa der Ludmilla, der Ursula, wohlthuend. Oft ist das Motiv der Haltung bedeutend, so bei dem Augustinus, der die Feder den Lippen nahe hält, als ob er eben einen Gedanken in bestimmte Form bringe. (Fig. 115). Alles Beiwerk, die prächtigen Costüme, die Schreibepulte, sind sorgfältig behandelt. Die Gewand motive sind voll und rundlich, die Farben der Gewänder harmonisch, zart gebrochen, zum gemusterten Goldgrunde glücklich gestimmt. Der Vortrag ist geschickt, die Fleischpartien sind mit feinen grauen Schatten modellirt, aber ihre Behandlung geht mitunter in das Verblasene. Darüber enthalten die einschneidenden Kappen der tiefen Fenster nischen Wandmalereien von gleichem Charakter, Scenen aus der Kindheitsgeschichte Christi und der Apokalypse, die in ihrer schwungvollen Composition beweisen, daß der Meister auch bewegte Handlungen darzustellen verstand. Am besten läßt das vielleicht die Anbetung der Könige erkennen, auf der sogar das nackte Christuskind glücklich gebildet ist; im übrigen haben die Wandbilder sehr gelitten.

Meister
Dietrich.

In diesem Falle kennen wir nun den Maler: Meister *Dietrich* (*Theodorich*). Zwei Jahre nach der Weihe der Kreuzcapelle ertheilte Karl IV. in einer Urkunde vom 29. April 1367 seinem lieben Getreuen, dem Meister Dietrich, seinem Maler und Familiaris, Abgabefreiheit von seinem Hofe im Dorfe Mortſchin bei Karlstein aus Anlaß seiner kunstvollen, feierlichen Malerei der königlichen Capelle in Karlstein ²⁾. Im Buche der Malerzechen ist ferner die Aufnahme des Meisters Dietrich notirt, der seinem Namen zufolge deutscher Abkunft war und, da hinter dem Namen keine Heimatsbezeichnung folgt, wahrscheinlich aus Prag selbst stammte.

Die Schule von scharf ausgesprochener localer Eigenthümlichkeit, die uns

1) Unter dem falschen Namen Nicolaus Wurmer.

2) . . . advententes artificiosam picturam et solemnem regalis nostrae capellae in K. — »Theodorich von Prag« wird er nirgend urkundlich genannt.

hier gegenübertritt, läßt sich noch in anderen Werken wiedererkennen. In der Wenzelskapelle des Domes zu Prag gehören ihr die Wandbilder der unteren Reihe zwischen der Tafelung mit Halbedelsteinen an, soweit sie eben noch erhalten sind, in Karlstein eine Bilderreihe in der unteren Marienkirche, Porträtgruppen an der schmalen Altarwand: Karl IV., der seiner ersten Gemahlin Blanche von Valois Reliquien überreicht; derselbe

Wenzels-
capelle,
Prag.
Marien-
kirche,
Karlstein.

Fig. 115. S. Augustinus von Meister Dietrich. Wien.

Kaiser mit seinem Sohne Wenzel, dem er einen Ring übergibt; Karl IV. am Altare, in dessen Kreuz er eine vom Papste erhaltene Reliquie, eine Partikel vom Kreuze Christi, einfügen will. Da Wenzel, geboren 1361, auf dem zweiten Bilde schon als erwachsener junger Mann erscheint, mögen die Bilder erst um 1380 fallen. Leider haben hier rohe Uebermalungen den ursprünglichen Charakter getrübt. Wichtiger ist ein großes, gut erhaltenes Tafelbild aus der Kirche zu Raudnitz in der Sammlung der Gesellschaft Patrio-

Raudnitzer
Altarbild.

tischer Kunstfreunde in Prag ¹⁾. In der oberen Abtheilung thront die Madonna mit dem Kinde, verehrt von Kaiser Karl IV. und seinem Sohne König Wenzel, hinter denen als Patrone die Heiligen Sigismund und Wenzel stehen. In der unteren erscheinen die Landesheiligen Veit, Ludmilla, Procop und Adalbert, vor welchem der Stifter, Erzbischof Ozko von Wlascim (1364—1380), kniet. Körperbildung und Gesichtstypen sind hier dieselben, aber Modellirung und Durchbildung der Formen sind zarter, die Bewegungen bei aller Bescheidenheit ansprechend, nur die Füße noch immer plump. Der nackte Körper des Kindes zeigt bereits Beobachtung; alle weiblichen und jugendlichen Köpfe haben einen milden, anziehenden Typus, während die älteren, wie St. Adalbert, voll Charakter sind, und in dem Erzbischofe sogar das Streben nach Porträtähnlichkeit zu Tage tritt. Die Farbe ist klar und heiter gestimmt. Nach Wenzels Alter müßte dieses Bild etwa der zweiten Hälfte der siebziger Jahre angehören.

Altar zu
Mühlhausen
am Neckar.

Merkwürdig ist auch ein in die Ferne verandtes Erzeugniß dieser Prager Schule, der Altar auf der Empore in der Kirche zu Mühlhausen am Neckar, darstellend die Heiligen Wenzel, Veit und Sigismund, Christus am Kreuze zwischen Maria und Johannes, Mariä Verkündigung und Krönung, sowie den knieenden Stifter Reinhard von Mühlhausen, Bürger zu Prag, und seinen verstorbenen Bruder Eberhard. Die Inschrift nennt beide Namen und das Jahr 1385 für Vollendung dieses Altares, der Stifter läßt sich damals als Hausbesitzer in Prager Quellen constatiren und wird 1400 als verstorben genannt. Die Wandmalereien der 1380 gestifteten Kapelle ²⁾ sowie der geschnitzte und gemalte Hochaltar sind schwäbische Arbeiten, aber jenen zweiten Altar hatte der Stifter aus seiner neuen Heimat gefertigt.

Die Junker
von Prag.

Endlich zeigen auch die Zeichnungen in der Kunstsammlung der Universität Erlangen und in der herzoglichen Bibliothek zu Bernburg, die nach der Auffchrift eines Sammlers aus dem 16. Jahrhundert Arbeiten des oder der *Junker von Prag* sind ³⁾, in Verhältnissen, Gewandung, Kopftypus schlagend den Charakter der gleichen Schule.

D. Die Schule von Köln.

Die Schule von Prag, auf einem Boden, dem künstlerische Anregungen von verschiedenen Seiten her zutheil wurden, hatte charakteristische Eigenthümlichkeiten entwickelt, die sie wesentlich von der Kunstrichtung in den westlichen Ländern diesseits der Alpen unterscheiden. Ein Zug kirchlicher Strenge und Feierlichkeit, wie ihn das 14. Jahrhundert sonst verloren hatte, geht in ihr durch, verbunden mit höflicher Pracht und Stattlichkeit, die sich freilich etwas schwerfällig äußern; Schwung und Bewegtheit sind in ihr seltener, das Weiche, Conventuell-Anmuthige der ritterlichen Sitte ebenso wie der ernste, schwärmerische Zug der religiösen Empfindung, mit einem Worte das, was man als

¹⁾ Ungenügende Abbildungen in den *Památky archeologické* u. s. w. I und bei *F. B. Mikowec*: *Altäthümer u. Denkwürdigkeiten Böhmens*, I, zu S. 160.

²⁾ Vgl. oben S. 388 und *Grüneisen*, *Kunstblatt* 1840, S. 402 f.

³⁾ Ueber die *Junker*: Das Buch der Malerzeche, Ann. 371.

die ideale Auffassung des späteren Mittelalters anzusehen gewohnt ist, tritt in ihr zurück. Diese dagegen lebt in den übrigen Schulen weiter und offenbart sich gegen Ende des Jahrhunderts auf die Spitze getrieben, aber in eigenthümlich reizvoller Ausbildung. Eine Schule, die hierdurch im entschiedensten Gegensatz zu der Prager steht, ist die niederrheinische, wenn man will die Kölner.

Kölner
Schule.

Man darf sich freilich nicht vorstellen, daß dieser Geist gerade hier sich entwickelt habe und sich als specifisch locale Eigenthümlichkeit des Niederrheins darstelle. Er ist vielmehr im Norden wie im Süden Deutschlands zu Haufe, in Westfalen, Hessen, Franken, Baiern, am Oberrhein, ebenso auch in Frankreich und den Niederlanden, wo wir ihn bereits in den Miniaturen kennen gelernt haben. Aber in Köln und seiner Nachbarschaft hat eine besonders blühende Malerschule dieser Richtung existirt, die wir in einer größeren Anzahl erhaltener Gemälde zu beurtheilen vermögen, und der auch locale Verhältnisse fördernd entgegenkamen. Nachdem dieser spätgothische Stil sich hier schon längst in Wandmalereien, namentlich denen zu Ramersdorf, gezeigt hatte, läßt er sich gegen Ende des 14. Jahrhunderts wesentlich in den Tafelbildern verfolgen.

Wie wenig auch sonst damals noch die einzelnen Meister persönlich hervortreten, so nennt uns doch eine Geschichtsquelle, die Limburger Chronik, beim Jahre 1380 den Namen eines berühmten Malers aus Köln: »In dieser Zeit war zu Köln ein berühmter Maler, desgleichen nicht war in der ganzen Christenheit, also künstlich malte er jedermann ab, als wenn er lebte, der war *Wilhelm* genannt.« Nach Merlo's Erforschung der Kölner Schreinsbücher glaubte man ihn in dem Maler *Wilhelm von Herle*, einem Dorfe in der jetzigen niederländischen Provinz Limburg, wiederfinden zu dürfen, der 1358 ein Haus kaufte, öfter als ein Mann in guten Vermögensverhältnissen, zuletzt 1372, vorkommt und 1378 verstorben war, weil damals Verhandlungen über seinen Nachlaß stattfanden¹⁾. Aber das bleibt immerhin nur eine Vermuthung. Wichtiger ist vielleicht eine andere Spur, die der Archivar Ennen in dem städtischen Ausgaberegister der Jahre 1370—1390 gefunden²⁾. Auf Blatt 12 steht notirt: »Dem Meister Wilhelm das Eidbuch zu malen 9 Mark«. Die Zahlung bezieht sich auf das Eidbuch von 1372, in welchem die Miniatur leider ausgeschnitten ist. Bei den übrigen Posten heist es nicht mehr Magistro Wilhelmo, sondern nur pictori, aber wahrscheinlich ist, daß sich alle diese Zahlungen auf den Stadtmaler bezogen und daß dieser auch mit dem Wilhelm der Chronik dieselbe Person war. Sie betreffen ein Marienbild bei St. Cunibert, ferner Malereien auf Stadtfahnen und Wimpeln; 116 Mark erhält er für Bemalung des Fleischauses bei St. Cunibert, 202 für Ausmalung der neuen Halle, 290 für die Malerei oben im Rathhaufe (pro pictura super domo civium). In der That sind im Hanfssaale des Rathhauses, dem Schnitzwerke mit den neun Helden gegenüber, Spuren von neun lebensgroßen Gestalten, wahrscheinlich Propheten, aufgefunden worden. Die paar Köpfe, die als Ueberbleibsel in den Kreuzgang des Kölner Museums gelangt sind, zeigen flotte, geschickte Arbeit, aber

Meister
Wilhelm.

1) Merlo, Nachrichten von Kölner Künstlern, 1850, S. 509, Nachtrag, 1851, S. 31.

2) Kölnische Ztg. 1859, 9. Auguß.

sie reichen nicht hin, um durch Vergleichung mit Tafelbildern andere Arbeiten von derselben Hand erkennen zu lassen. Wissenschaftlich ist es daher nicht gerechtfertigt, von Tafelbildern des Meisters Wilhelm zu reden. Wir kennen nur treffliche kölnische Bilder aus seiner Zeit und nehmen wahr, daß die Erzeugnisse dieser Schule zu dem Besten gehören, was die Staffeilmalerei damals zu leisten im Stande war. Hiermit müssen wir uns für eine Epoche begnügen, in welcher die Kunstgeschichte noch keine Künstlergeschichte ist, der bessere Meister sich von den übrigen Zunftgenossen nicht durch andere Gefühlsweise, sondern nur durch den Grad der Ausführung, die besondere technische Trefflichkeit unterschied.

Tafelbilder.
Ende des
14. Jahrh.

Stil.

War in der Prager Schule der Anfang zu objectiver Anschauung wahrzunehmen, so ist in den kölnischen Tafelbildern die Auffassung subjectiver und von lyrischer Empfindung durchdrungen. Die Maler sind nicht durch gesteigerte Beobachtung der Natur näher gekommen, sondern nur in die feineren Regungen der Seele, in das geheime Gefühlsleben wissen sie tiefer einzudringen als ihre Vorgänger; der Körper ist ihnen nur das Werkzeug der Seele und hat für sie nur in soweit Werth, als er der Empfindung zum Organ dient. In Form und Bewegung der Figuren wird der überlieferte spätgothische Typus festgehalten, die Gestalten sind schlank, übermächtig emporgereckt, sanft geschwungen in der Haltung, fast hüftenlos und ohne eine Andeutung des Knochengerüsts; die Glieder schwächlich, fast unfähig zu kräftigerer Action, die Hände länglich, zierlich, ohne Angabe der Gelenke. Die Gewandung ist schwungvoll, fließt aber in weichen, gleichmäßigen Falten herab, ohne den Körperbau hervorzuheben. Von dem bisherigen gothischen Stile unterscheidet sich die Auffassung nur dadurch, daß die derben, dreisten Züge mehr zurücktreten, die Geberden maßvoller sind, die Ausbiegung des Körpers etwas gemildert erscheint, und daß die Technik der Tafelmalerei erlaubt, die Köpfe feiner auszuführen und größeres Leben in sie hineinzulegen.

Auch der Typus der Köpfe ist ein feststehender: ein längliches Oval mit hoher Stirn, gerader, ziemlich langer Nase und feinem Munde, gefenkten Augen mit halb geschlossenen Lidern; aber aus diesen Zügen athmen holder Friede des Gemüthes, minnigliche Zartheit und ungetrübte Seelenreinheit, Hingebung und schwärmerische Sehnsucht. Der Ausdruck der Weiblichkeit und Jugendlichkeit gelingt am besten, selbst ernste, bärtige Männer gehen nie über den Charakter milder Würde hinaus. Dieser durchgehenden Empfindung entspricht die Farbe, die in den Gewändern heiter und leuchtend, aber immer fein gebrochen im Ton ist, im Fleische sich zur zartesten Klarheit bei ganz weissen Lichtern steigert, flüssig, leicht, mit mäßiger Modellirung vorgetragen und stets fein zu dem prächtigen Goldgrunde gestimmt ist, der sich hinter den Figuren ausdehnt und sie in eine ideale Welt versetzt.

Einfluß der
Mystiker.

Schnaase hat in diesen Malereien das Spiegelbild der damaligen religiösen Empfindung, vor allem der Richtung der Mystiker erkannt. In den Bildern lebt ein religiöses Gefühl, das weit über das Maß kirchlicher Frömmigkeit hinausgeht und dem innersten Bedürfnis des Herzens entspringt. Mögen die Mystiker, die »Gottesfreunde«, das hohle Formelwesen in der Lehre, die kirchlichen Mißbräuche, das unsittliche Leben der Geistlichkeit tadeln, so sehen sie doch das Heil nicht in reformatorischem Eingreifen oder in äußerer Werk-

thätigkeit, Fasten, Bußübungen und frommen Stiftungen, in der Zerknirschung, in welche Weltlust und Sinnentaumel plötzlich umschlagen, sondern in der Einkehr des Einzelnen in sich selbst, in der Einung der Seele mit Gott, der persönlichen Hingabe und Heilssehnsucht. Es ist daher kein Zufall, daß diese Kunfrichtung gerade in den Rheingegenden sich ausbildete, in denen die Mystiker ihren Sitz hatten, daß gerade Köln, wo Meister Eckhardt gepredigt, eine Hauptstätte derselben war. Für die Architektur haben die Mystiker keinen Sinn, der Bau großer Kirchen ist ihnen eine Stolzheit, die wider den Rath des heiligen Geistes sei, aber Sufo empfiehlt den Christen, allezeit gute Bilder um sich zu haben, durch welche das Herz zu Gott entzündet werde, und die Entzückungen und Visionen, in denen die Mystiker schwelgen, gestalten sich in ihrer Phantasie zu lieblichen Gemälden.

Eines der Hauptwerke dieser Schule in Köln ist der ehemalige Altar der Clarenkirche, jetzt in einer Chorkapelle des Domes, der in der Mitte, auf der Thüre der Lade für die Monstranz, einen messelenden Priester, sonst, an Mittelschrein und Innenseiten der Flügel, 24 Bilder, unten aus der Kindheitsgeschichte Christi, oben aus der Passion, enthält. Die unteren Bilder sind bei weitem die besseren, weil die ruhigen Vorgänge dem Künstler mehr entsprachen, und er in ihnen jene seelenvolle Auffassung aus Haltung, Geberden und Antlitz reden lassen kann, die beispielsweise die Verkündigung zeigt. (Fig. 116.) Er erzählt naiv und ausführlich. Was sonst gewöhnlich in Ein Bild vereinigt wurde, Christi Geburt, die Verkündigung an die Hirten und das Bad des Kindes, ist hier in gesonderte Darstellungen zerlegt. Die gewaltsamen Marterscenen gelingen weniger; hier verfährt der Meister äußerlicher, gibt die Vorgänge so derb, wie es seine Zeitgenossen von der Aufführung der Passionsspiele her gewohnt waren, läßt die Henkersknechte eben so burlesk auftreten, wie sie es da thaten, verfällt in Uebertreibungen und verräth die Schwäche seiner Zeichnung gerade bei bewegten dramatischen Vorgängen.

Durch das Gegenständliche steht diesem Werke ein Epitaphium mit 35 kleinen Darstellungen in fünf Reihen im Berliner Museum nahe, das freilich

Clarenaltar,
Köln.

Fig. 116. Verkündigung vom Clarenaltar im Kölner Dome. Aus Schnaase.

Epitaphium.
Berlin.

höchst flüchtig, in den untern Partien fogar roh ausgeführt ist. Naiv ist die Episode, in welcher der Christusknabe unter anderen Kindern, die mit dem Kreisel spielen, zu lehren anhebt. Manche Scenen, wie die Anbetung der Könige, sind geschickt componirt und bei aller Handwerksmäßigkeit des Vortrags fein in der Farbe. Sinnig ist Christi Lehrthätigkeit dargestellt; er selbst, mild und fein verständig im Charakter, redet von der Kanzel; in den Zuhörern offenbart sich dramatisches Leben. Da erhebt eine gegenüberstehende Frau die Linke, um zu betheuern, daß sie überzeugt sei; ein Greis neben ihr zählt nachdenklich an den Fingern, drei Gegner aber raffen Steine vom Boden auf. Die Passionsbilder sind auch hier besonders roh; zuletzt folgt das jüngste Gericht und die knieende Stifterfamilie.

München.

Nürnberg.

Köln.

Madonna mit
der Bohnen-
blüte.

Fig. 117. Madonna mit der Bohnenblüte,
Kölner Museum. Nach Photographie.

Die Münchener Pinakothek bewahrt die liebliche Gestalt der heiligen Veronica mit dem Christusantlitz auf dem Schweisstuche,¹⁾ die Morizcapelle in Nürnberg zwei große Tafeln mit den zarten Gestalten der Heiligen Elisabeth und Barbara auf rothem Grunde mit goldenen Sternen. Unter den zahlreichen Bildern dieser Zeit im Kölner Museum, Passionsscenen, Darstellungen der Kreuzigung, Heiligengestalten, wollen wir Einzelnes nicht weiter erwähnen. Das köstlichste der Sammlung aus dieser Periode ist ein kleines Triptychon: die Madonna mit der Bohnenblüte. Ihre Halbfigur mit schönem Goldhaar nimmt das Mittelbild ein; die Blüte hält sie in der Linken, auf der Rechten trägt sie das nackte Kind, das, in Bewegung und Form höchst anmuthig, nach ihrem Kinne liebevoll emporgreift und in der andern Hand wie zum Spiel einen Rosenkranz hält (Fig. 117). Auf den Flügeln erscheinen die Heiligen Katharina und Barbara, aufsen, flüchtiger, ist Christi Verpottung zu sehen. An Reinheit und

Zartheit des Ausdrucks, minniglicher Süßigkeit des Gefühles, holder Naivetät, feinem Geschmack, der fast alle Unvollkommenheit der Form vergessen läßt, und heiterer, fein verschmolzener Färbung steht dieses Bild auf der Höhe der Schule.

Der poetische Sinn kommt ganz besonders in Madonnenbildern rein idyllischen Charakters zur Geltung, für welche überraschend anmuthige Situationen erfunden wurden, besonders in Gemälden, die nicht sowohl für Kirchen als für häusliche Andacht gemalt scheinen. Da ist Maria nicht thronend und feierlich dargestellt, sondern traulich sitzt sie mit dem Kinde innerhalb eines

Idyllische
Bilder.

1) Lithographirt von Striener.

Gartengeheges auf blumigem Rasen, dessen Halme und Blümchen schon sauber und natürlich ausgeführt sind, mag sich auch im Hintergrunde statt der Landschaft der Goldgrund entfalten, und um sie sammeln sich Heilige, namentlich

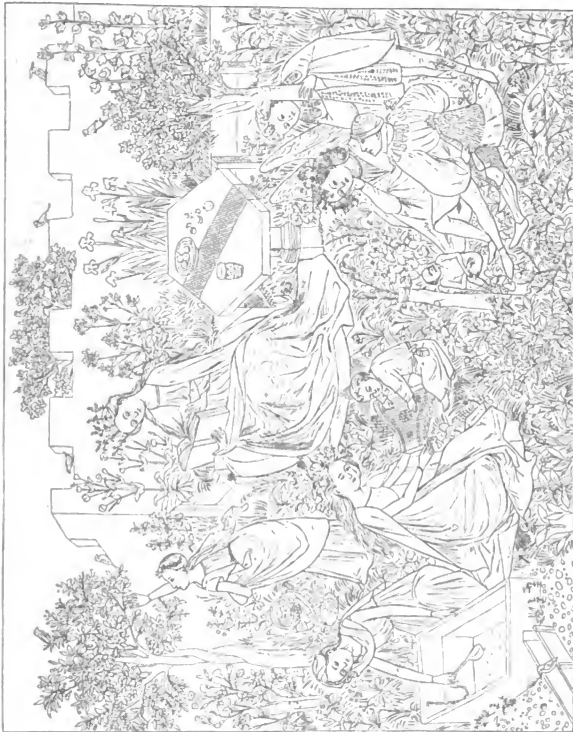

Fig. 118 Malonna und Heilige. Frankfurt, Städtisches Museum.

jungfräuliche, lesend, ruhend, im behaglichen Gespräch, als ob sie der Hofstaat Marias wären, oft nach der Mode der Zeit gekleidet, im Leibchen mit langer Taille von reich gemustertem Stoff und mit Hermelinbefatz, mit bloßem Halbe und langwallendem Haare. So sitzt die heilige Jungfrau mit prächtiger Krone auf einem Triptychon des Berliner Museums, von vier weiblichen Heiligen

Berlin,

umgeben, zu denen, stehend, auf den Flügeln, noch Elisabeth und Agnes kommen, an der ihr Lamm wie ein Hündchen emporhüpft. Das nackte Christuskind auf Marias Schofs, denn jetzt beginnt man auch, den Kinderkörper nicht mehr prude zu verhüllen, wendet sich keck zur heiligen Dorothea, greift in ihren Blumenkorb und streut die Rosen und Nelken spielend umher, während die höfisch gekleidete Katharina, die vorn sitzt, mit dem rothen Täfelchen an ihrem Gürtel ein Röslein aufzufangen sucht.

Je kleiner der Umfang, desto zierlicher ist oft die Durchführung, wie das
Frankfurt. ein Bildchen in dem städtischen Museum zu Frankfurt am Main zeigt (Prensches Cabinet. — Fig. 118). Im Rosengarten, den eine Mauer mit Zinnen gegen außen abschließt, unter Obstbäumen, die von Vögeln belebt werden, sitzt die heilige Jungfrau und lieft in einem Buche, ein Tisch mit Speise und Trank steht neben ihr. Während sie ganz in fromme Betrachtung versunken ist, warten drei heilige Damen ihrer Gefindes der weltlichen Geschäfte, eine schöpft Wasser am Brunnen, eine zweite pflückt Kirschen, eine dritte nimmt sich unterdessen des Christuskindes an und unterrichtet es im Citherspiel. Drei männliche Heilige in ritterlicher Tracht vervollständigen die Gesellschaft, Georg und Michael sitzen am Boden, ein dritter, an den Baum gelehnt, beugt sich zu ihnen nieder in behaglicher Convesation. So mischt sich höfischer Sinn und heiteres Lebensgefühl in die demüthige Frömmigkeit, trübt aber die holde Unschuld der Darstellung nicht.

E. Die übrigen deutschen Schulen.

Weßfalen. Die Bilder der weßfälischen Schule stehen den niederrheinischen nahe, so die Krönung der Maria und die schlanken Gestalten der Heiligen Otilia und Dorothea aus dem St. Walpurgiskloster in Soest (Münster, Provincialmuseum),
Bielefeld. namentlich aber der Altar der Neustädter Kirche in Bielefeld. Auf dem großen Mittelbilde thront die Madonna zwischen Petrus und Paulus, den beiden Johannes und drei männlichen wie drei weiblichen Heiligen; auf zwölf kleinen Bildern an den Flügeln wird die Geschichte Marias und Christi von Joachims und Annas Begegnung an der Tempelpforte bis zur Auferstehung erzählt.

Halberstadt. Verwandt ist eine Tafel im Dome zu Halberstadt, die Madonna mit dem Kinde zwischen Petrus, Paulus, vier weiblichen Heiligen und Engeln; die schmächtigen Gestalten mit großen Köpfen unterscheiden sich von der Innigkeit und Unschuld der rheinischen Schule durch eine fast sentimentale Schwermuth¹⁾.

Mittelrhein. Mehrere gute Bilder aus Hessen und vom Mittelrhein bewahrt das
Darmstadt. Museum in Darmstadt, so einen Flügelaltar breiten Formates aus der Kirche zu Ortenberg in Oberhessen. Die figurenreiche Mitteltafel stellt die ganze heilige Sippe dar, der sich noch muscirende Engel und drei heilige Jungfrauen, Agnes, der Madonna eine Lilie emporreichend, Barbara und Dorothea, gefellt haben. Die Motive dieses trauten Familienzusammenseins sind von größter

1) E. Förster, Denkmale, V.

Holdseligkeit, Elifabeth liebkost das Christuskind, die übrigen Kinder, mit Äpfeln, Büchern, Schiefertafeln, sind von reizender Natürlichkeit der Auffassung. Auf den Flügeln sind Christi Geburt und die Anbetung der Könige, wobei Joseph den Kindelbrei kocht, zu sehen. Nur die Fleischtheile und das goldblonde Haar sind farbig, in emailartig feiner Behandlung, alles Uebrige ist golden, der Grund wie die Gewänder, die nur durch schwarze Schraffirung und eine matte Lafur zart abgedämpft sind.

Unter den Arbeiten aus Süddeutschland, besonders Baiern ¹⁾ steht der Flügelaltar aus der Schloßcapelle zu Pähl bei Weilheim (München, Nationalmuseum) ^{Baiern. Altar aus Pähl. München.} in erster Reihe. Auf den Außenseiten der Flügel sieht man die Madonna und den Schmerzensmann, innen, auf Goldgrund und in noch feinerer Durchführung, den gekreuzigten Christus zwischen Maria und Johannes, auf den Flügeln Johannes den Täufer und die heilige Barbara. In den Köpfen waltet das edelste Schönheitsgefühl und besonders ist Marias Antlitz voll Reinheit und Tiefe des Ausdrucks.

In Nürnberg ²⁾ finden wir eine bestimmte Schulrichtung ausgebildet, die mit den eben berücksichtigten, namentlich mit der Kölner Schule, es an Zartheit und Süfsigkeit des Ausdrucks nicht aufnimmt, aber die Formen etwas besser durchbildet und mehr Fülle und Plastik des Körpers zeigt. Auch die Farbe ist hier eine andere, minder zart und leichtflüßig, vielmehr schwerer im Ton und warmbräunlich im Fleische. Vier schmale Altarflügel aus der abgetragenen Katharinenkirche in Nürnberg, jetzt im Berliner Museum, sollen im Jahre 1400 von der Familie Deichsler gestiftet worden sein ³⁾. Sie würden uns in diesem Falle einen Anhalt geben, um die Entstehungszeit der verwandten Arbeiten ungefähr beurtheilen zu können. Die Tafeln enthalten vier statuarische Gestalten in geschwungener Haltung, Maria mit dem nackten Kinde, dem sie eine Frucht vorhält, ⁴⁾ Petrus Martyr und, etwas kleiner, unter gothischen Baldachinen, Elifabeth und Johannes den Täufer. Die auffallende aber charaktervolle Strenge dieser Arbeiten hat in den meisten übrigen, die der Zeit nach folgen, schon einer weicheren Gefälligkeit Platz gemacht, so in dem Epitaph des Paul Stromer († 1406) in der Lorenzkirche, mit dem Erlöser auf Wolken zwischen Engeln, welche seine Marterwerkzeuge tragen, und dem Epitaph der Kunigunde Kunz Rymensnyderin († 1409) ebendafelbst, mit dem von Maria und Johannes gehaltenen Leichnam Christi. Das vorzüglichste Werk dieser Zeit ist aber der Imhofische Altar in St. Lorenz, von Kunz Imhof ^{Imhofischer Altar.} zwischen 1418 und 1422 gestiftet, denn er enthält die Wappen seiner drei ersten Frauen, nicht aber das der vierten, einer Volkamer, die er 1422 freite. Auf dem Mittelbilde thront Maria neben Christus, der ihr die Krone aufsetzt; auf den Flügeln sieht man zwei Apostel und die Stifterfamilie, auf der Predella Brustbilder von Heiligen. Eine Beweinung Christi, welche einst die Rückwand dieses Altarfehrens bildete, wird auf der Burg bewahrt. Bei gesättigter, leuchtender und zart harmonischer Farbe ist hier die Modellirung von überraschender

1) Ueber Bilder aus Salzburg vgl. *Sighart* in den Mitth. d. k. k. Centralcommissiou, 1866 S. 65.

2) *R. von Kettberg*: Nürnberg's Kunstleben in seinen Denkmälern dargestellt. Stuttgart 1854.

3) »Nach urkundlicher Nachricht«, *Waagen*, Handbuch, I. S. 64.

4) Holzschnitt bei *Schnaase*, VI S. 460.

Sorgfalt und Kraft; die Extremitäten, besonders die Hände, sind von einer damals seltenen Durchbildung, die Köpfe sind rein in den Formen und bei ihrem milden, sinnigen Ausdruck doch von der Süfsigkeit frei, die in den niederrheinischen Arbeiten durchgeht, und dadurch gefunder.

Nürnberger
Bild,
Wien.

Diesen Bildern ist ein Gemälde in Privatbesitz (Wien, bei Fräulein Gabriele Przibram) in den Hauptzügen, Ausdruck, Zuschnitt der Köpfe, Modellirung, Färbung, auch in bezeichnenden Einzelheiten, wie in der Behandlung der Halsmuskeln, so nahe verwandt, dafs es wahrscheinlich gleichfalls aus der Nürnberger Schule herrührt: eine heilige Familie in eigenthümlich genrehafter Auffassung, die nicht nach kölnischer Art minniglich-süfs, aber desto naiver und

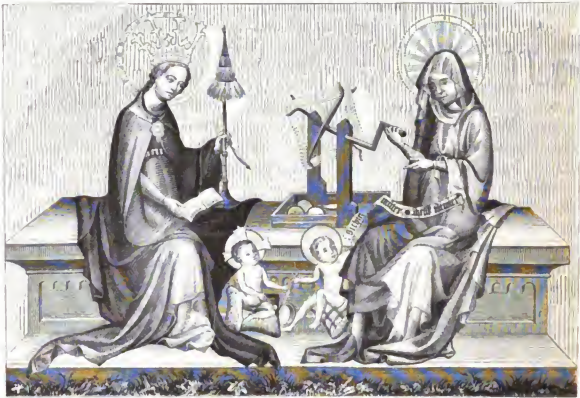

Fig. 119. Maria und Elifabeth. Wien, Privatbesitz.

behaglicher ist. Maria und Elifabeth sitzen auf einer Steinbank und spinnen, unten spielen ihre zwei nackten Knäblein, der kleine Jesus hält mit einer Hand einen Löffel und greift mit der andern nach der Pfanne seines Spielgefährten, der sich bei seiner Mutter zu beklagen scheint; auf dem Schriftbände steht: »Sichin muoter ihesus tuot mier« (Fig. 119). Das Ganze hebt sich in klarer Färbung vom Goldgrunde ab, und das erwachende Naturgefühl verbindet sich mit reinem Stil in den Köpfen und gekünstelter Sorgfalt in den Gewändern.

F. Französische und niederländische Schule.

Auch die flandrische wie die französische Schule, die wir vollständiger in ihren Miniaturen beurtheilen konnten, zeigen in ihren wenigen erhaltenen Tafelbildern einen Stilcharakter, der dem niederrheinischen ähnlich ist. Das

Kupferstichkabinet der Bibliothek in Paris bewahrt das Brustbild Königs Johannis ^{Paris.} in Profil, auf Holz, mit gemustertem Grunde. Der Louvre besitzt eine große Beweinung Christi, dessen Leichnam Gott Vater hält, durch Maria, Johannes und Engel, sowie eine zweite große Tafel, die in der Mitte Christus am Kreuze, links Christus, dem gefangenen St. Dionysius das Abendmahl spendend, rechts die Enthauptung des Dionysius enthält, auf Goldgrund in heiterer Färbung. Dem Schlusse der Periode gehört die figurenreiche Beweinung Christi mit dem Abte Wilhelm von Saint-Germain-des-Prés († 1418) als Stifter und der Aussicht auf Paris und die Abtei im Hintergrunde an. Colorit und Zeichnung entsprechen noch der älteren Schule, im Ausdruck herrschen Weichheit und Milde.

Das wichtigste flandrische Werk aus dem Ende des 14. Jahrhunderts besteht in zwei Altarflügeln aus der Karthause bei Dijon, jetzt im dortigen Museum ^{Dijon.} (Nr. 854). Man darf annehmen, in ihnen Arbeiten des *Melchior Broederlam* aus ^{Melchior Broederlam.} Ypern zu haben, der Hofmaler und Kammerdiener Philipps des Kühnen war und in den Jahren 1382—1401 in den Rechnungen des burgundischen Hofes vorkommt. Er erhielt Zahlungen für gemalte Banner, für Bemalung des Wagens der Herzogin, mehrmals auch für Tafelbilder, so im Jahre 1392, ferner 1398 und 1399 für Altarschreine mit Schnitzwerk von *Jacob de Baerfe*, die für die im Jahre 1383 vom Herzoge gestiftete Karthause bestimmt waren.¹⁾ Die zwei breiten Flügel, geschmückt mit Wappen und Initialen des Herzogs, enthalten an den Innenseiten Schnitzwerk, an den Aussenseiten je zwei gemalte Darstellungen, von denen die eine unter reicher Architektur, die andere in freier Landschaft vor sich geht, ohne daß eine Rahmentheilung sie sonderte.

1. Die Verkündigung; Maria, blau gekleidet, sitzt am Lefepulte, wendet demüthig den Kopf und erhebt in edler Geberde die Hand, während der Engel, roth gekleidet und mit goldenen Flügeln, vor ihr auf den Stufen der Halle kniet. Gott Vater erscheint zwischen rothen und blauen Engeln in der Höhe. 2. Die Heimsuchung, bei der die Schwäche der Hände auffallend ist, aber Elisabeths individueller Ausdruck überrascht. 3. Die Darstellung im Tempel mit reizend bewegtem Kinde auf Marias Arm, dem milden Greife Simcon und einer roth gekleideten Begleiterin, die einen Korb mit Tauben und eine Kerze trägt. 4. Die Flucht nach Aegypten; Maria, die auf dem Esel reitet, hat das Kind in ihren Mantel gehüllt und drückt es an sich, Joseph, in Bauerntracht, sein Handgepäck am Stock über der Schulter, trabt vorweg und gießt sich aus der Feldflasche einen Schluck in den Mund. So bricht mitten unter aller Zartheit auch hier ein naives Motiv aus dem Leben durch, aber statt der höfischen Feinheit der Kölner Schule tritt bei dem flandrischen Meister das keck Volksthümliche, sogar ziemlich derb, zu Tage. An Stelle des Seelenreinen, Verklärten geht in den Köpfen eher das Hold-Kindliche durch, der Fleishton ist womöglich noch feiner, mit ganz weißen Lichtern und goldblondem, in das Röthliche spielendem Haare, der Faltenwurf ist schwungvoll, die Farbenlust freut sich an dem Wechsel der Töne und an der Goldstickerei der Gewandung.

1) *Crowe und Cavalcaselle*, Gesch. der altniederl. Malerei, deutsch von *Springer*, Leipzig, 1875 S. 20. Urkundliches mitgetheilt von *Pinchart* und vom Grafen *De Laborde*, *Les ducs de Bourgogne, preuves*, I. (vgl. Register). — *Catalogue histor. et descriptif du Musée de Dijon*, 1869. — Abbildungen in der engl. Ausgabe von C. u. C.

In die reiche spätgothische Architektur, die sich wirkungsvoll und farbenprächtigt aufbaut, mischt sich der Flachbogen, und der malerische Kuppelbau hinter der Verkündigung erinnert an romanische Formen. In der Landschaft werden bereits die Vordergrundmotive, die Felsen, die Quelle, die aus ihnen sprudelt, charakteristisch festgehalten, aber die Bäume sind conventionell und unnatürlich klein, und statt der Luft breitet sich oben Goldgrund aus.

Neigung zum
Realismus.

Bei aller idealen Gefinnung und frommen Innigkeit fühlt sich diese Schule doch zur Wirklichkeit gezogen und ergreift das, was ihrer Auffassung zugänglich ist, mit kräftiger Freudigkeit. Sie bereitet den wirklichen Realismus vor, der in der flandrischen Schule wenige Jahrzehnte später durchbricht und die Malerei auf neue Grundlagen stellt.

VIERTER ABSCHNITT.

Italien.

Die italienische Malerei verlangt auch in dieser Periode eine geforderte Betrachtung, da sie in Technik und Auffassung andere Wege ging. Aber nachdem Italien während des frühen und des hohen Mittelalters gegen die nördlichen Länder zurückgeblieben war und sich nur unter byzantinischem Einfluß über primitive Rohheit erhoben hatte, überflugelte es im späten Mittelalter die übrigen Länder. Die Malerei fand von vornherein günstigere Bedingungen vor. Da hier die Gothik niemals consequent durchgedrungen war, sah sich die Malerei auch nicht durch die Schranken eingeeengt, welche das gothische System ihr setzte. Der französische Stil trat in Italien nur in einer Umgestaltung auf, welche ihn dem traditionellen architektonischen Geschmacke des Landes anbequemte. Auch wo Construction und Einzelformen der Gothik aufgenommen wurden, blieb die italienische Architektur jener einseitigen Ausbildung der Höhenrichtung fern, welche der Grundsatz des gothischen Stiles ist, und behielt die alte Vorliebe für weite Raumverhältnisse bei. Ebenso fehlte hier die Neigung, das Bauwerk völlig in verticale architektonische Gliederung aufzulösen, die ruhige Wandfläche zu verbannen und allen Raum zwischen Pfeilern und Gewölben durch große Fenster zu füllen, welche hier bei dem intensiven südlichen Lichte nicht am Platze waren. Die Wandfläche behielt ihre alte Bedeutung im Bauwerke bei und ward, wie bisher, als Bilderteppich ausgebildet. Während in den nördlicheren Ländern seit der Blütezeit der Gothik die Wandmalerei nur eine bescheidene Rolle spielte und meist decorativ und handwerksmäßig betrieben wurde, war sie in Italien die Hauptsache. Neben Wand- und Tafelmalerei traten hier aber auch alle anderen Zweige der malerischen Technik zurück. Die Miniaturmalerei, die zwar manches gefällige Prachtwerk lieferte, sowie die Glasmalerei blieben ohne eigentliche kunstgeschichtliche Bedeutung.

Günstigere
Be-
dingungen.

Bedeutung
der Wand-
malerei.

Auch in der künstlerischen Auffassung unterschied sich Italien von den anderen Ländern. Hier fanden die weiche Anmuth und Sentimentalität, welche der ritterlichen Sitte entsprachen, weit weniger eine Stelle, denn das Ritterthum mit seinen idealen und phantastischen Zügen war Italien fremd. Der Adel sonderte sich minder scharf als Stand ab, lebte großentheils innerhalb

Auffassung
und Stoffe.

der städtischen Gemeinwesen und gründete seine Geltung nur auf Besitz und reale Macht. Auch die Stoffe der ritterlichen Dichtung blieben für die italienische Malerei bedeutungslos, und ebenso waren ihr der volksthümliche Humor, die phantastische Laune und Schalkhaftigkeit des Nordens fremd. Auch die Dichtung in der Volkssprache, deren großartiges Aufleben dem Aufschwunge der bildenden Kunst voranging, bot dieser keine neuen Stoffe. Dante's Göttliche Komödie erfüllte Jahrhunderte lang die Seele der Künstler und bildete ihre geistige Nahrung; aber die Vorstellungen, die sie weckte, konnten, soweit sie nicht mit den kirchlichen zusammenfielen, doch nur zu einer bildwidrigen Phantastik führen. Die Stoffe der Malerei waren in Italien noch ausschließlicher als im Norden die kirchlichen, aber ihre Auffassung wurde eine andere. So sehr auch die warme Religiosität das Volk durchdrang und sich unter dem Einflusse der neu entstandenen Bettelorden bis zur Schwärmerei steigerte, so war doch die mystische Süßigkeit, die wir im Norden gefunden, der italienischen Malerei fremd, und selbst die feclenvolle Zartheit des Ausdrucks ist höchstens die Eigenschaft einzelner Meister oder Schulen. Auch in den heiligen Gegenständen läßt der Italiener reale Empfindungen und Leidenschaften zum Ausdruck kommen, wirkliche Handlungen und Verhältnisse des Lebens sich spiegeln. Das Gefühl für die Bedeutung und Kraft der Individualität, die Erbschaft des classischen Alterthums, brachte sich im Gegensatze zur christlich-mittelalterlichen Weltanschauung hier früher als bei anderen Völkern zur Geltung und war auf geistigem Gebiete schöpferisch, während im äußeren Leben der rücksichtslose Freiheitssinn des Einzelnen zur Willkür, zur Selbstsucht und zum Verachten aller sittlichen Schranken führte.

Individualität.

Geschichtliche Verhältnisse.

Nach dem Untergange der Hohenstaufen existirte die Kaifermacht für Italien nicht mehr, der Römerzug Heinrich's VII., den Dante hoffnungsvoll begrüßt hatte, scheiterte an der Unzulänglichkeit der Hilfsmittel und an dem frühen Tode des Kaifers. Das Papstthum war fähig gewesen, die höchste politische Autorität zu untergraben, aber nicht sie zu ersetzen; daß es sich in die Partekämpfe hatte hineinziehen lassen, wurde sein Schicksal. Der Versuch Bonifacius' VIII., die volle Autorität der Kirche zu wahren, überdauerte sein Leben nicht; das Papstthum das sich im Kampfe mit den Hohenstaufen dem französischen Hause in die Arme geworfen, gerieth in Abhängigkeit von diesem, und sein Sitz wurde durch Clemens V. von Rom nach Avignon verlegt. Alle Landschaften, ja selbst die einzelnen Gemeinwesen waren von Parteiungen zerrissen, in welchen die alten Namen Guelfen und Ghibellinen nicht mehr die päpstliche und die kaiserliche Partei, sondern nur die rein localen Gegensätze bezeichneten. Diese Zustände schildert das Wort, welches Dante im sechsten Gefange des Purgatorio dem Sordello in den Mund legt:

Geknechtetes Italien, Haus des Jammers,
Schiff ohne Steuermann im wilden Sturme,
Nicht Herrscherin, nein Buhlerin der Welt.
Nie der Gewaltthat und des Krieges satt
Zerfleischen sich die in dir Lebenden,
Auch die Ein Graben und Ein Wall umschließt.

Aber diese Wirren und Kämpfe waren keine Aeufserungen der Barbarei, sondern nur Ausartungen des Kraftgefühles und des Freiheitsdranges, und fo

wurde diese Periode furchtbarer politischer Zerrüttung doch eine Zeit des Aufschwunges in dem Culturleben des Volkes.

Damals, als die Volkssprache sich über die Dialekte hinaus erhob und ihre eigene Litteratur begründete, als Dante den Kämpfen, Gefinnungen und Vorstellungen seiner Zeit großartigen Ausdruck verlieh, Petrarca, als Gelehrter noch größer denn als Dichter, an der Spitze derjenigen stand, welche die Menschheit zu den Quellen antiker Bildung zurückführten, als die Pflege der Wissenschaft an den italienischen Universitäten ihre Heimstätte fand, begann auch ein neues, selbständiges Leben in der bildenden Kunst, die von nun an ganz vom Volkseiste getragen wurde. Es wurzelte nicht in allen Theilen des Landes. Süditalien, das schlief unter dem Fusse der französischen Usurpatoren lag, nahm nicht mehr selbständig an der Kunstentwicklung Theil; nur in der Zeit des kunstliebenden Königs Robert entstanden hier manche bedeutende Leistungen durch herberufene Künstler aus fernen Gegenden. In Rom wurde in der Zeit Bonifacius' VIII. die Kunst gepflegt; waren die einheimischen Kräfte nicht zahlreich, so wurden Meister ersten Ranges aus anderen Orten herangezogen, und noch einmal schien die ewige Stadt ein Centralpunkt italienischen Lebens werden zu sollen; bald darauf sank sie aber, vom Papstthum verlassen, wieder in gänzliche Zerrüttung zurück. Die wahre Heimath der Kunst waren die mittelitalienischen, besonders toscanischen Freistaaten, in erster Linie Florenz, demnächst Siena, neben denen aber auch kleinere Städte sich kräftig regten. Trotz der Parteikämpfe hatte ein glänzender materieller Aufschwung begonnen. Sorgfältige Verwaltung und geordnetes Steuerwesen gewährten die Mittel für die Kunstförderung, zu welcher der glühende städtische Patriotismus begeisterte. Der niedere Bürgerstand hatte sich emporgearbeitet, Gewerbe und Bankgeschäfte blühten, dem Wohlstande entsprach eine gesteigerte Ueppigkeit in Tracht und Sitte, zugleich aber auch der edelste künstlerische Sinn, der durch alle Kreise der Bürgerschaft drang. Demnächst waren die Städte Norditaliens ein günstiger Boden für die Kunst. Mochten hier auch, wie in Verona und Padua, die Parteikämpfe zur Unterwerfung unter einen kriegserprobten Herrn geführt haben, so förderte doch dieser meistens schon aus eigenem Interesse das Gedeihen der Bürgerschaft, und der städtische Patriotismus trug auch, als er politisch ohnmächtig geworden, noch immer in idealer Hinsicht seine Frucht.

War nun aber auch die italienische Malerei vorzugsweise an einzelne Sitze geknüpft, so redete sie doch eine dem ganzen Volke verständliche Sprache, die der Verkehr der Landschaften und Städte unter sich sowie das Wandern der Künstler in die verschiedensten Theile Italiens trugen. Die eigenthümliche Kunstbegabung der Italiener, ihre Genusfähigkeit, ihre Selbständigkeit der Autorität gegenüber, ihre Fähigkeit, das Geistige in der sinnlichen Gestalt zu fassen, kündigten damals zuerst sich nachdrücklich an und leiteten eine nationale Kunstentwicklung ein, die dann durch drei Jahrhunderte fort dauerte.

A. Cimabue und Duccio.

Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts nimmt Toscana eine neue Stellung in der Kunstgeschichte Italiens ein. Von den Freistädten dieser Landschaft

Aufschwung
des geistigen
Lebens.

Boden der
Kunst.

Der Süden.

Rom.

Toscana.

Oberitalien.

Eigenthüm-
liche Kunst-
begabung.

Umfassung
von Toscana
ausgehend.

Plastik.
Niccola
Pisano.

gehen bis zum Anfange des 16. Jahrhunderts die wichtigsten, folgereichsten Bewegungen aus. Eine entschiedene Neuerung tritt hier aber zunächst in der Plastik viel kräftiger zu Tage als in der Malerei. *Niccola Pisano*, der im Jahre 1260 sein Hauptwerk, die Kanzel des Baptisteriums in Pisa, vollendete, zeigt von dem bisherigen Einflusse byzantinischen Stiles keine Spur mehr. Seine Auffassung beruht auf einem plötzlichen und kräftigen Anschlusse an die antike Plastik, das römische Relief, bei gedrängter Anordnung und möglichster Füllung des Raumes, kurzen, gedrunghenen Figuren, großen Köpfen mit typischen Zügen und antiken Faltenwurf. Aber noch mehr als der früheren italienischen Richtung steht er der Gothik des Nordens fern, von deren Schwung, Schlankheit, gebogener Haltung und höflicher Zierlichkeit er nichts hat. Der Grundzug seiner Werke ist eine gemessene, kühle, vollbewusste Kraft.

Malerei.

In denjenigen Werken der Malerei, welche gleichzeitig einen Umschwung einleiten, ist keine Verwandtschaft mit seiner Richtung und namentlich keine ähnliche Hinnäherung zum Alterthum wahrzunehmen. Die Malerei, die es schwerer hat, bewegt sich im bisherigen Gleise und gelangt nur schrittweise zur Ausbildung eines neuen und selbständigen Stiles, übernimmt aber dann entschieden die Führung.

Die ältesten Kunstgeschichtschreiber Italiens, *Lorenzo Ghiberti* und *Giorgio Vafari*,¹⁾ kleiden ihre Darstellung in ein mythisches Gewand. Ihnen zufolge war in Italien mit dem Ende des Alterthums auch die Kunst völlig untergegangen. Sie wurde hier nur von Griechen ausgeübt, die nach Italien gekommen waren und ihre Kunstfertigkeit mitgebracht hatten. Ihr Stil war nicht derjenige der alten Griechen, sondern plump und roh, aber die Italiener nahmen ihn an, weil sie nichts Besseres gewöhnt waren, bis dann um 1250 der Himmel ein Erbarmen hatte, und nun Leute auftraten, die das Gute von dem Schlechten zu unterscheiden verstanden. *Vafari* läßt wie den Bildhauer *Niccola Pisano*, so auch den Maler *Cimabue* sich zunächst griechischen Meistern anschließen, die in seiner Heimath arbeiteten, ihnen ihre Kunst abfehen, aber sie dann übertreffen.

1) *Giorgio Vafari*: Le vite de' più eccellenti pittori, scultori ed architettori. Originalausgaben 1550 u. 1568. Spätere Ausgaben mit urkundlichen Beiträgen von *G. Bottari*, Rom, 1759 f. und *Guglielmo della Valle*, Siena, 1791—1794; ferner von *Giuseppe Montani* und *Giovanni Maselli*, Florenz, bei Passigli, 1832—1838. Neue kritische Ausgabe in 14 Bändchen, Florenz, bei Felice Le Monnier 1846—1870. Hier auch im ersten Bande die Commentarj des *Lorenzo Ghiberti*. Von der neuen Auflage dieser Edition sind bisher zwei Bände erschienen: *Le opere di Giorgio Vafari con nuove annotazioni e commenti di Gaetano Milanesi*, Firenze, G. C. Sansoni, 1878. — Unkritische italienische Literatur späterer Zeit: *Fil. Baldinucci*: Notizie de' Professori del disegno da Cimabue in qua, Firenze, 1681—1728. — *L. Lanzi*: Storia pittorica dell' Italia, Bassano, 1789. Uebersetzt etc. v. *J. G. v. Quandt*, herausg. v. *Ad. Wagner*, 3 Bde. Leipzig 1830. — *Giov. Rosini*: Storia della pittura italiana esposta coi monumenti, 7 Bde. Text u. Atlas Pisa 1839—1854. — Neuere kritische Forschung seit *Carl Friedrich von Rumohr*: Ital. Forschungen, 3 Bände, Berlin 1827—1831. — *E. Förster*: Beiträge zur neueren Kunstgeschichte, Leipzig 1835; Geschichte der italienischen Kunst, II. Leipzig 1870; Denkmäler der ital. Malerei, Leipzig, Bd. I—III. — *Schnaase*, VII (2. Aufl.). — *Crome* und *Cavalcaforte*. I. u. II. — *J. Burckhardt*, Der Cicerone. III. — *Wilh. Lübke*, Geschichte der ital. Malerei vom 4. bis zum 16. Jahrhundert. I. Band, Stuttgart 1878. — Urkunden und Briefe: *G. della Valle*: Lettere Sanesi, Venezia, 1782—1786. — *Giovanni Gaye*: Carteggio inedito d'artisti dei Secoli XIV, XV, XVI, 3 Bde. Firenze, 1839 f.

Wir wissen jetzt, daß dieser Bericht nur eine Combination ist, daß von einer Thätigkeit griechischer Künstler in Pisa und Florenz damals schwerlich die Rede sein konnte, daß überhaupt das Auftreten byzantinischer Künstler in Italien ein local und zeitlich eng begrenztes gewesen war, daß aber allerdings durch directe und indirecte Einwirkungen eine byzantinische Manier sich in Italien festgesetzt hatte. Diese dauerte noch fort, obwohl die ausübenden Künstler Italiener waren, und die Auseinanderfetzung mit ihr bildet den ersten Schritt zu einer neuen Entwicklung.

Bruch mit
der byzanti-
nischen
Manier.

Vasari beginnt seine Biographien mit dem Florentiner *Giovanni Cimabue*, ihm zufolge 1240 geboren. Aber noch eine ältere Quelle bestätigt, daß Vasari diesem die rechte Stelle angewiesen: Dante, der ihn als den Vorläufer Giotto's erwähnt und dadurch seinem ältesten anonymen Commentator vom Jahre 1334, den bereits Vasari citirt, Gelegenheit zu einer Bemerkung über Cimabue's Berühmtheit und Ehrgeiz gibt. Er übte die Tafel- und Wandmalerei wie die Mosaik. Seine erhaltenen Hauptwerke, die nur von Vasari als solche genannt, nicht urkundlich oder durch Inschriften beglaubigt sind, bestehen in drei großen Madonnenbildern mit Goldgrund auf Holz. Das berühmteste ist dasjenige der Capella de' Rucellai in Santa Maria Novella zu Florenz. Maria thront, das Kind im Schoße, seitwärts knien sechs Engel, an den Thron sich haltend, kleiner im Maßstabe, streng symmetrisch und flächenhaft, einer über dem anderen, angeordnet. Marias Kopf ist alterthümlich typisch, mit langer Nase, geschlitzten Augen, auffallend kleiner Bildung von Mund und Kinn und leiser Neigung. In den Händen mit langen, dünnen Fingern wie in den Füßen des Kindes ist die Naturkenntniß sehr mäßig; die Füße Marias verschwinden völlig unter der Gewandung, die conventionell doch nicht ohne Schwung angeordnet ist und unten in gesuchte, spitzzipfelige Motive verläuft. Aber das Ganze wirkt durch milde Feierlichkeit, durch den Ausdruck holder Verehrung in den Engeln und den Versuch einer naiven Bewegung im Kinde (Fig. 120).¹⁾ Die Farben sind einfach und heiter gestimmt, klar im Fleische. Die byzantinische Manier ist nicht überwunden, sondern durch eine dem Cimabue im Unterschiede von Niccola Pisano eigene Hinnneigung zum gothischen Geschmack in Haltung, Kopfneigung, Ausdruck, Gewandung und durch vereinzelte schüchterne Griffe in das Leben nur leise modificirt.

Florenz,
S. Maria
Novella.

Die beiden anderen Bilder, die stark gelitten haben, sind ganz ähnlich componirt, das im Louvre, einst in S. Francesco zu Pisa, hat noch die Medaillons von 24 Heiligen am Rahmen, das aus S. Trinità in Florenz, jetzt in der dortigen Akademie, zeigt jederseits nicht drei, sondern vier Engel und unten die Brustbilder von vier Propheten.

Louvre.

Florenz,
Akademie.

Cimabue's Thätigkeit in der Wandmalerei haben wir in Affisi aufzufuchen, das für die italienische Kunstgeschichte damals eine der wichtigsten Stätten ward. Zwei Jahre nach dem Tode des heiligen Franz von Assisi († 1220) wurde in seinem Geburtsort, auf der öden Richtstätte außerhalb der Stadt, die er zu seinem Ruheplatze erkoren, die Grab- und Klosterkirche begonnen, die das erste nachweisbare Denkmal des gothischen Stiles in Italien ist, und

Affisi,
Wandbilder

1) Agincourt, Taf. 108; Kofni, Taf. 4.

nachdem sie im Jahre 1253 geweiht worden, ging Jahrzehnte lang noch eine Aus schmückung aller ihrer Theile durch Wandmalereien fort, zu denen fromme Stiftungen die Mittel gewährten. Die berühmtesten Maler des damaligen Italien wetteiferten hier miteinander.

Fig. 120. Cimabue, Madonna de' Rucellai.

Unterkirche.

Cimabue malte zunächst, nach Vafari mit einigen griechischen Meistern, was wir interpretiren dürfen: mit einigen Meistern der älteren Richtung, einen Theil des Gewölbes in der Unterkirche, jenem grustartig düsteren, schwer überwölbten Raume. Hier ist von ihm in dem nördlichen Kreuzarme eine Madonna

mit vier Engeln zwischen späteren Bildern stehen geblieben. Zusammenhängender tritt uns Cimabue's Wirken in der Oberkirche entgegen, die sich einschiffig, in Kreuzform, mit ausgebildet gothischen Formen und in lichten, freien Verhältnissen über jenem Unterbau erhebt. Vafari sieht die Ausmalung dieses Raumes als Schöpfung des Cimabue allein an, was jedenfalls in soweit eine Einschränkung erleidet, als in den Osttheilen eine Reihe sichtlich älterer, der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts entsprechender Bilder vorhanden ist: die Malereien im südlichen Kreuzarme, besonders die große Kreuzigung und auch wohl die Bilder aus der Marienlegende im Chorschlusse. Die Reste eines jüngsten Gerichtes im nördlichen Kreuzarme stehen bereits dem Cimabue näher, lassen aber wegen schlechter Erhaltung kein bestimmteres Urtheil zu.¹⁾

Affin.
Oberkirche.

Aber Gewölbe und Wände des Langhauses zeigen, abgesehen von der untersten, dem *Gioto* zugehörigen Bilderreihe, eine einheitliche Conception verbunden mit strenger decorativer Uebereinstimmung, so daß man für diese Theile an Vafari's Mittheilungen zu zweifeln keinen Grund hat. Von den fünf Kreuzgewölben, das der Vierung mit eingeschlossen, sind nur drei mit Bildern, die zwei dazwischen liegenden mit goldenen Sternen auf blauem Grunde geschmückt; das östlichste enthält die vier Evangelisten, denen Engel die Inspiration mittheilen, das mittlere vier Medaillons mit den Köpfen Christi, Marias, Johannis des Täufers und des Franciscus, das westlichste, in der Auffassung am freiesten, die vier Kirchenväter mit nachschreibenden Mönchen. Dann folgen die zwei oberen Bilderreihen des Langhauses, von denen jede in den einzelnen Travéen zwei Gemälde seitwärts von dem schmalen Spitzbogenfenster (an der Westwand seitwärts von dem Radfenster) enthält. An der Südwand ist die Geschichte der Genesis bis zu Joseph, an der Nordwand die Erzählung des Evangeliums dargestellt. Diese findet unten an der Westwand in der Himmelfahrt und der Ausgießung des heiligen Geistes ihren Abschluß, über welchen die Gestalten des Petrus und des Paulus zu sehen sind.²⁾ Von diesen 36 Bildern sind viele ganz zerstört, andere verblieben und stark beschädigt; was noch kenntlich ist, zeigt in Kopftypen, Extremitäten und Gewandung denselben Stil, wie die erwähnten Tafelbilder, nur eine weit flüchtigere decorative Behandlung, wie sie die Aufgabe selbst mit sich brachte. Aber während Cimabue in jenen Andachtsbildern immer noch gebunden erscheint, findet er hier Gelegenheit zu freierer Entfaltung seiner Kraft. Klare Anordnung und gutes Raumgefühl verbinden sich mit einer Dreifigkeit in Motiven und Geberden, welche die ältere Starrheit durchbricht, und mit

1) In diesen Punkten stimmen wir *Crowe* und *Cavalcasse*, I, S. 142 f. bei, während wir im Folgenden von ihnen abweichen.

2) Zur genauen Beschreibung bei *Crowe u. Cavalcasse*, I S. 178, ist Folgendes zu berichtigen: Sie nehmen bei Nr. V ihrer Aufrisses, der Vertreibung aus dem Paradiese, die Trivialität wahr, daß der Engel Adam mit den Füßen forstlosse, haben hier aber falsch gesehen, denn beide Gestalten schreiten nur heilig aus. XII stellt Abraham vor den drei Engeln dar, XIII den Jacob, der sich den Segen des Vaters erleicht, XIV Esau, der mit seinem Wildpret zu spät vor Isaak erscheint. — Daß die Ausführung mit Hilfe von Schülerhänden geschehen, ist bei diesem großen Werke erklärlich und selbstverständlich, aber ohne hinreichenden Grund haben *Crowe* und *Cavalcasse*, Vafari gegenüber, auf Verschiedenheit in der Behandlung zuviel Gewicht gelegt, die Einheitlichkeit der Conception leugnen und hier die Thätigkeit vieler florentiner Künstler wahrnehmen wollen.

einer Lebhaftigkeit des Affectes, die unmittelbar zur Phantasie redet. Hier ist der erste Schritt zur weiteren Entwicklung der toscanischen Kunst geschehen.

Mosaik,
Pisa.

Vafari läßt irrtümlich den Cimabue schon im Jahre 1300 sterben; noch 1301 und 1302 führte er die Mosaik in der Apsis des Domes zu Pisa aus, die sein einziges urkundlich beglaubigtes Werk, und wahrscheinlich sein letztes, ist.¹⁾ Den thronenden Heiland in der alten feierlichen Strenge, die er in dem monumentalen Mosaikbilde beibehielt, und die mildere Gestalt des Evangelisten Johannes hat er selbst geschaffen, die Maria auf der anderen Seite wurde erst später, im Jahre 1321, von einem Pistojesen *Vincinus* hinzugefügt.

Coppo di
Marcovaldo.

Andere Florentiner Zeitgenossen blieben gegen Cimabue zurück, wie *Coppo di Marcovaldo*, von dem das mit der Jahrzahl 1261 bezeichnete Madonnenbild der Familie Bordone in S. Maria dei Servi zu Siena herrührt²⁾. Die umfangreichste und prächtigste Schöpfung aus dieser Epoche in Florenz selbst

Baptisterium,
Florenz.

ist die große Kuppelmosaik des Baptisteriums, bei welcher Vafari den *Andrea Tafi* (lebte noch 1320) theilhaftig sein läßt. Der oberste Ring enthält den stehenden Christus zwischen den Chören der Engel, dann folgt auf den riesigen Christus, der über dem Chorbogen thront, nebst Paradies und Hölle. Die fünf anderen Felder sind mit vier Reihen erzählender Bilder aus dem Alten und Neuen Testamente bedeckt. Goldgrund und viel Gold in den Gewändern steigern den Glanz der Wirkung, aber künstlerisch ist das Werk völlig in byzantinischer Manier befangen. Eine andere gleichzeitige Mosaik in Florenz, die Krönung Marias in der inneren Portallünette des Domes, von Vafari dem *Gaddo Gaddi* (lebte noch 1333) zugeschrieben, zeigt die altethümliche Richtung schon etwas von dem Stile *Cimabue's* berührt.

Florenz,
Dom,
Gaddo
Gaddi.

Margaritone
von Arezzo.

Von den Malern aus anderen Städten ist *Margaritone* aus *Arezzo* zu nennen, von dem einige bezeichnete Bilder vorkommen; das bedeutendste eine Madonna in der National Gallery zu London, aus S. Margherita in Arezzo; ferner *Guido von Siena*, dessen Madonna in S. Domenico daselbst wahrscheinlich 1281 gemalt wurde³⁾.

Guido von
Siena.

Um dieselbe Zeit trat aber in Siena ein Meister auf, der sich Cimabue an die Seite stellen konnte: *Duccio*, Sohn des *Buoninsenga*, urkundlich zuerst 1282, zuletzt 1320 erwähnt⁴⁾, schon von Ghiberti hoch gepriesen. Der berühmte Altar des Domes in Siena, 1308 bei ihm bestellt, 1311 vollendet und dann in feierlicher Procession von seiner Werkstatt abgeholt, um unter Pauken, Trompeten und Glockengeläute nach der Kirche gebracht zu werden⁵⁾, steht jetzt,

Domaltar,
Siena.

1) *Ciampi*, Notizie inedite della sagrestia Pistoiese de' belli arredi del campo santo Pisano e di altre opere di disegno etc. Firenze 1810, S. 144. — Vgl. *Vafari* ed. *Milanesi*, I, 319 Anm.

2) *Rosini* I, Taf. 6, unter dem Namen *Diotisalvi*.

3) Eine falsche Jahrzahl, die lange die Kunstgeschichte irregeführt hat, 1221, steht jetzt in der restaurirten Inschrift vor den Versen: Me Guido de Senis diebus depinxit amenis, quem Christus lenis nullis velit agere penis. Der Meister ist wahrscheinlich der seit 1278 vorkommende *Guido Graziani*. Vgl. *Gastano Milanesi*: Della vera età di Guido pittore senese etc. Siena 1859; auch in dessen Buche: Sulla storia dell' arte Toscana. Scritti varj, Siena 1873.

4) *Milanesi*: Documenti per la storia dell' arte senese, Siena, 1854, I, 158, 168.

5) Ebenda S. 166. Inschrift: Mater sancta Dei sis causa Senis requiei, sis Ducio vita, te quia depinxit ita. Abbildungen: Die Passion des Duccio Buoninsenga. Nach Zeichnungen F. v. *Rhodens* gest. v. *Bart. Bartoccini*, herausg. v. *Emil Braun*, Leipzig 1848. — *E. Förster*, Denkmale, I. Taf. 17—20.

getrennt und seiner alten Einfassungen beraubt, in zwei Seitencapellen am Chore. Das Hauptbild zeigt die Madonna mit dem Kinde, umgeben von zwanzig Engeln, unter denen die nächststehenden sich anmuthig auf die Rückwand des Thrones lehnen (Fig. 121), sowie von sechs Heiligen und vier knieenden Schutzpatronen der Stadt. Darüber zieht sich ein Streifen mit Apostelbrustbildern hin. Die jetzt losgelöste Rückseite des Altares enthält 26 Scenen aus der Passion in vier Reihen zu je sieben Feldern, aber mit zwei größeren Darstel-

Fig. 121. Duccio, Madonna aus dem Domaltare in Siena.

lungen, dem Einzuge in Jerusalem und der Kreuzigung, die durch zwei Reihen gehen. Losgelöst von dem Uebrigen sind noch 18 kleine Bilder einzeln in der Sacristei zu sehen, welche einst die Predellen beider Seiten und die Krönung der Rückseite gebildet, sechs Scenen aus der Kindheit Christi, sechs Momente nach der Auferstehung, dann sechs Scenen aus dem Schluß der Marienlegende von der Verkündigung ihres Todes bis zur Grablegung.

Die byzantinischen Typen und Motive hat Duccio festgehalten, aber durch glückliche Proportionen und bessere Durchbildung der Extremitäten veredelt. In der Madonna tritt trotz des alterthümlichen Gesichtsfchnittes mit langer

Nase doch schon ein anmuthiger Zug, wie ihn Cimabue nicht befaß, hervor; das Antlitz des Kindes hat nicht mehr das ältliche Gepräge, sondern wetteifert

Fig. 122. Duccio. Grablegung Marias, von dem Domaltar in Siena.

durch die echte Kindlichkeit des Ausdrucks mit Cimabue. Oft nähern die Gefichter sogar sich antiken Vorbildern, namentlich durch die schöne Form des Ovals und die volle, ebenmäßige Bildung des Mundes. Die Augen sind

nicht übertrieben gefchlitz, sondern erhalten nur durch das leife Hinaufziehen der unteren Lider etwas Sinnendes, zart Schwermüthiges. An idealem Schönheitsgefühl übertrifft Duccio alle italienischen Maler seiner Zeit. In den erzählenden Bildern ist die Abhängigkeit von älteren Vorbildern sichtlich, bei der Ausführlichkeit der Darstellung, der großen Anzahl einzelner, oft allzunahe an einander grenzender Momente wiederholen sich öfter die Situationen; volle dramatische Kraft liegt nicht in Duccio's Begabung, die Motive sind oft schüchtern und befangen, wo wir entschlossene Handlung erwarten. Dennoch sind die Gegenstände selbständig durchdacht, und wir finden überall Köpfe und Geberden voll Ausdruckes und tiefen Gefühles. Daher üben gerade die ruhigeren Vorgänge oft eine ergreifende Wirkung, wie die Bestattung Marias. Die Gruppierung ist schlicht und kunstlos, aber durch die Apostel, welche liebevoll die Leiche in den Sarkophag legen und wehmüthig sich über sie neigen, geht ein Ausdruck innigsten Schmerzes; Felsen mit einzelnen Bäumen bilden den Hintergrund (Fig. 122). In der Behandlung Duccio's fällt zunächst die grünliche Untermalung der Fleischtöne auf, die jetzt häufig zu stark durchgewachsen ist. Seine Pinselführung ist eine sorgsam vertreibende bei höchster ornamentaler Zierlichkeit und beinahe peinlicher Sorgfalt. An liebevoller Durchführung kann fast kein Florentiner mit ihm wetteifern.

Nachfolger Duccio's waren *Segna* und *Ugolino* von Siena. Bezeichnete *Segna*. Bilder von ersterem sind vier vereinigte Tafeln mit Halbfiguren, die Madonna und drei Heilige, in der Galerie zu Siena und eine Madonna mit Engeln nebst Stiftern und ihren Schutzpatronen in der Kirche zu Castiglione Fiorentino bei Arezzo. Der Stil Duccio's ist hier zu gefuchter Zierlichkeit übertrieben. *Ugolino*, wahrscheinlich identisch mit einem *Ugolino Neri*, der um 1317 in Siena *Ugolino*. vorkommt, war vielfach für Florenz beschäftigt und schuf für S. Croce einen Hochaltar, von dem eine Anzahl Tafeln einst in Young Ottley's Sammlung in London vereinigt war, seitdem aber wieder in Privatbesitz zerstreut ist ¹⁾. Er bestand aus sieben verticalen Abtheilungen: an der Predella Scenen aus der Passion vom Abendmahle bis zur Auferstehung, unter der mittelften, der Kreuztragung, die volle Namensbezeichnung; in der Hauptabtheilung Brustbilder von Heiligen und in der Mitte die Madonna; darüber ein Fries mit kleinen Köpfchen. In der folgenden Reihe Paare von Heiligen, besonders Aposteln, zuletzt Giebelstücke mit Halbfiguren von Heiligen. Während sich Ugolino in dem Oval der Köpfe, dem schön geformten Munde, dem scharfen Gefalt ganz an Duccio schließt, ist er im Vortrage schon flüssiger, in den Formen voller und namentlich in der Predella oft frei und dramatisch in der Auffassung.

B. Mosaiken in Rom.

Neben den Toscanischen Schulen war an der Grenze des 13. und 14. Jahrhunderts eine Zeit lang auch Rom von Bedeutung, wo die Mosaik fort und fort gepflegt wurde im Anschlusse an die bisherige einheimische Tradition, die nur leise Wandlungen unter dem Einflusse der geänderten Zeitrichtung erfuhr.

¹⁾ Bei Rev. Mr. John Fuller Russell zu Greenhithe in Kent hat der Verfasser im J. 1866 die von *Waagen*, *Treasures* II, 461 u. IV, 285, genannten Stücke, namentlich sämtliche Predellenbilder, gesehen.

Rom,
S. Maria in
Trastevere.

In S. Maria in Trastevere ziehen sich unter der früher (S. 328) geschilderten Halbkuppel der Tribuna sechs Szenen aus dem Marienleben entlang, und etwas tiefer schließt ein Bild unter dem Mittelfenster der Apsis diesen Cyclus: ein Rund mit Maria und dem Kinde, unten Petrus und Paulus, von denen ersterer den Stifter Bertholdus Stefaneschi empfiehlt, wahrscheinlich 1291 vollendet. Ghiberti's und Vafari's Angabe, daß *Pietro Cavallini* der Meister sei, wird durch ein P im Rahmen des letzten Bildes bestätigt ¹⁾. Sonst ist alles irrig, was Vafari über diesen Meister berichtet; er weist dem Pietro kunstgeschichtlich eine ganz falsche Stellung an, indem er ihn zu einem Nachfolger *Giotto's* macht, aber auch der neueren Auffassung, die ihn als einen Schüler der Cosmaten ansieht, fehlt es an ernster Grundlage ²⁾. Der Schöpfer dieser Bilder war wirklich Maler, nicht überwiegend Marmorarbeiter und Ornamentist; er ging von der älteren byzantinischen Richtung aus, gelangte aber zu einer gewissen Veredlung der Typen, der Motive und der Composition. Was wir sonst von Pietro Cavallini wissen, beschränkt sich darauf, daß er im Jahre 1308 in königlichem Dienste zu Neapel war, wo aber jede Spur seines Wirkens verschwunden ist ³⁾.

Jacopo
Torriti,
Lateran-
basilika.

Zugleich schuf in Rom ein Mosaicist von unbekannter Herkunft: *Jacobus Torriti*, der, laut Inschrift, unter Papst Nicolaus IV. (1288—1292) die Apsiden der Lateranbasilika und der Kirche S. Maria Maggiore decorirte. In die erste ist ein Rund mit dem Brustbilde Christi eingelassen, das aus einer älteren Mosaik herübergenommen worden; darunter ist das Kreuz auf einem Hügel mit den Paradiesesflüssen, aus denen Thiere trinken, zu sehen, seitwärts sind acht Heilige und die kleine Figur des Papstes dargestellt. Unten schließen sich andere, im Stile etwas alterthümlichere Mosaiken an, mehrere Apostelgestalten neben den Fenstern, zu ihren Füßen zwei Franciscanermönche, der eine mit dem Cirkel und dem Winkelmasse des Baumeisters, der andere mit einem Hammer und einer Inschrift, die ihn als Bruder *Jacobus de Camerino*, Genossen des Werkmeisters, bezeichnet, so daß auch diese Arbeiten wohl in die Zeit des Restaurationsbaues der Kirche unter Nicolaus IV. fallen ⁴⁾.

Jacobus de
Camerino.

S. Maria
Maggiore,
Torriti.

Bei besserer Erhaltung läßt die Mosaik in Santa Maria Maggiore, nach der Inschrift erst 1295 vollendet, Torriti's Stil noch deutlicher erkennen. Das mittlere Rund zeigt die Krönung Marias durch Christus, der neben ihr thronet ⁵⁾. Jederseits sind zwei Engelgruppen und dann je drei Heilige zu sehen, von denen, kleiner, Nicolaus IV. und Cardinal Giacomo Colonna als Stifter knien. Der untere Streifen an der Apsiswand enthält fünf Szenen aus der Marienlegende und am Bogen beiderseits Matthäus und Hieronymus. Vorzugs-

1) *De Rossi*, *Mosaici cristiani*. Noch 1640 waren fogar Reste der Inschrift: „Hoc opus fecit Petrus“ vorhanden. Der Stifter lebte Ende des 13. und Anfang des 14. Jahrhundert. *Barbet de Jouy* a. a. O. S. 127 las die nicht mehr vorhandene Jahrzahl MCCLCI, offenbar entstellt aus MCCXCI.

2) *Crowe und Cavalcafelte*, I. S. 90 ff, nach *della Valle's* Vorgang.

3) *Schulz*, a. a. O. III. S. 76, IV. S. 127, Nr. CCCXXXIV.

4) Die Mosaiken der Lateranbasilika sind jetzt zum Zwecke der Restauration entfernt. Copien in großen farbigen Cartons sind im Christlichen Museum des Lateran zu sehen. — *Gutenjohn u. Knapp* Taf. 46. — *Ag. Valentini* und *F. Gerardi*: La patriarcale basilica Lateranense, Roma 1833 II. Taf. 30.

5) *Gutenjohn u. Knapp* Taf. 46. — *Ag. Valentini*: La patriarcale basilica Liberiana, Roma 1839. Taf. 55.

weise das große Bild läßt die sonst von anderen Zeitgenossen verführten Schritte über den traditionellen Stil hinaus vermessen, der hier nur in dürftigen, schüchtern bewegten Formen reproducirt wird, wofür eine gewisse Zartheit des Ausdrucks in der Maria kein ausreichender Ersatz ist. Torriti bleibt durch das Studium der älteren Denkmäler zu sehr gebunden und behält auch die frühere ornamentale Pracht bei: den reichen Rahmen, die eleganten Blattgewinde mit Vögeln, die allen freigebliebenen Raum in der Wölbung füllen, den untern Saum des Halbkuppelbildes, der an die altchristliche Verzierungsweise der untergegangenen Kuppelmosaik in der Costanza erinnert; er besteht aus einem Strome, an dessen beiden Seiten Flußgötter ruhen, und der von Barken und Fischen belebt ist, während allerlei Thiere am Ufer zu sehen sind.

Um dieselbe Zeit wurde die Mosaikdecoration der Façade ¹⁾ unternommen, Façade, die heute in die Barockvorhalle eingebaut und durch roh ausgebrochene Fenster entstellt ist. In einem Runde, das den Künstlernamen *Philippus Rufuti* ^{Filippo Rufuti.} enthält, thront Christus, umgeben von vier Engeln mit Rauchfässern und Kerzen; seitwärts stehen acht Heilige, über denen sich die Zeichen der Evangelisten befinden. Die zwei kleineren Stifterfiguren der Cardinäle Giacomo und Pietro Colonna sind zerstört worden. Bei etwas belebteren Motiven geht die Arbeit doch nicht wesentlich über Torriti's Stil hinaus. Dann folgt aber noch eine untere Reihe: vier Scenen aus der Gründungslegende der Basilika Liberiana: die Jungfrau erscheint dem Papste Liberius und dem Patricier Johannes im Traume; dieser offenbart dem Papste sein Gesicht; Liberius zeichnet den Grundriß der Kirche in den durch ein Wunder gefallenen Schnee. Diese vier Momente entwickeln sich lebendig bei sprechenden Motiven der Bewegung, wenn auch mit schwächlichem Gliederbau. Reiche, farbenprächtige Architekturen, wie wir sie bald in den Arbeiten der nächsten florentiner Generation kennen lernen werden, bauen sich überall auf. Schöne Marmormosaik im Stile der Cosmaten theilt die Bilder gegen einander und gegen oben ab. Hier kündigt sich schon eine andere Epoche an. Vafari, der *Rufuti* nicht kennt, schreibt die Vollendung der unteren Bilder dem früher erwähnten *Gaddo Gaddi* zu, welcher hiernach schon von dem Stile seines Zeitgenossen *Giotto* Einfluß erfahren haben muß ²⁾.

Neapel besitzt eine sehr schadhafte Mosaik vom Anfange des 14. Jahr. ^{Neapel.} hundert in einer Capelle der Kirche S. Restituta neben dem Dome: die Madonna mit den Heiligen Januarius und Restituta. In der Inschrift scheint sich ein *Lellus* als Urheber zu nennen.

1) *De Rossi*, *musaici cristiani*.

2) Ausgabe v. *Milanesi*, I, S. 347: Ed aiutando a finire alcune storie, che sono nella facciata di Santa Maria Maggiore, di musaico, migliorò alquanto la maniera, et si partì per un poco da quella greca che non aveva in sè punto di buono. — »Storie« kann nur auf die unteren Bilder gehen.

C. Giotto.

•Es glaubte Cimabue bisher im Malen
Das Feld zu halten, aber Giotto's Ruhm
Sieht man den feinen jetzt übertrahen.

In diesen Worten stellte Dante ¹⁾ das Urtheil der Zeitgenossen über Giotto fest, der als der grösste Künstlergeist des damaligen Italien erscheint. *Giotto di Bondone* war zu del Colle, einem Dorfe in der Gemeinde Vespignano bei Florenz geboren, nach Vafari 1276, wahrscheinlich aber schon 1266 ²⁾. Er machte die Schule Cimabue's durch und wirkte als Maler und Architekt nicht nur in Florenz, sondern an verschiedenen Orten Italiens, in Freistädten wie an Fürstenhöfen, namentlich zunächst in Affisi, dann um 1298 bis 1300 in Rom, um 1303—1306 in Padua, ferner in Rimini und in den Jahren 1330—1333 zu Neapel im Dienste des Königs Robert, der ihm am 20. Januar 1330 die Ehren und Privilegien eines königlichen Familiars verliehen hatte ³⁾. Am 12. April 1334 wurde er von den städtischen Behörden in Florenz zum Meister und Baupfleger des Domes, der Stadtbefestigungen und aller öffentlichen Bauunternehmungen durch ein Document ernannt, dessen Wortlaut die wärmste Huldigung für den »grossen und theuern Meister« bildet ⁴⁾. Er starb am 8. Januar 1337.

Nicht blos der Künstler, sondern auch der ganze Mann hatte sich dem Bewusstsein der Zeitgenossen eingeprägt. Ausser Dante pries ihn auch Petrarca, in den Novellen von Boccaccio und Franco Sacchetti spielt er mehrmals als allbekannte Charakterfigur, unansehnlich, selbst hässlich, aber voll Witz und Schlagfertigkeit, eine Rolle; Anekdoten und Sagen heften sich an ihn, und die Chronisten, schon vor 1312 Ricobaldo, dann Villani, gedenken seiner auf das ehrenvollste ⁵⁾.

Am Anfange seiner künstlerischen Laufbahn stehen die 28 Gemälde in der Oberkirche zu Affisi, die sich unterhalb der Fenster und des Bildercyclus von *Cimabue* hinziehen. Vafari macht als Urheber von Giotto's Berufung den Franciscanergeneral Fra Giovanni di Muro della Marca namhaft, der im Jahre 1296 zu dieser Würde erwählt wurde. Neben die von altersher geheiligten Erzählungen der Genesis und des Evangeliums, die Cimabue dafelbst gemalt hatte, tritt hier die Legende des neueren Heiligen Franz von Affisi, die von nun an ein oft wiederkehrender Gegenstand für die Kunst wurde. Auf die ersten Bilder aus der Jugendgeschichte, Scenen des Wohlthuens und

1) Purgatorio XI, 93.

2) Nach *Antonio Pucci's* centiloquio in den *Delizie degli Eruditi Toscani*, VI. S. 119; vgl. *Milanefi's* Vafari I, S. 370 Anm. Der Name des Vaters, Bondone, den *Kumohr* bezweifelte, ist durch die später erwähnte Urkunde von 1334 festgestellt. Neben der S. 412 erwähnten Literatur, aus der besonders *Schnaase's* musterhafte Darstellung hervorzuhoben, ist noch *E. Dobbert* in *Dohme's* Kunst u. Künstler, Leipzig 1877, zu nennen.

3) *Schulz* a. a. O. IV. S. 163 Nr. CDVI.

4) *Gaye*, I, S. 481.

5) *Ricobaldi Ferraricus* sive alterius anonymi scriptoris compilatio chronologica usque ad annum MCCCXII producta. *Muratori* SS. IX, 255: *Zotus pictor eximius Florentinus agnoscitur; qualis in arte fuerit testantur opera facta per eum in Ecclesiis Minorum Assisii, Ariminii, Paduae ac per ea quae pinxit in Palatio Comitum Paduae et in Ecclesia Arenae Paduae.* — *Villani*, Cronica, lib. XI, cap. 12.

der Verehrung von Seiten der Armen sowie Visionen, folgt die dramatische Scene, in welcher Franz sich von seinem Vater Pier Bernardone scheidet; als dieser ihn verklagt, weil er ihm Waaren entwendet und das Geld für einen Kirchenbau ausgegeben, legt der Jüngling ihm seine Kleider zu Füßen und wird, nackt und bloß, von dem Bischofe durch seinen Mantel verhüllt. Dann ist dargestellt, wie Papst Innocenz III. im Traume den unscheinbaren Bruder sieht, der den wankenden Lateran stützt, und wie er darauf die Satzungen seines Ordens bestätigt. Es folgen Wunder und Gesichte, das Austreiben von Teufeln, die Feuerprobe vor dem Sultan, die wunderbare Erweckung einer Quelle, die Predigt vor den Vögeln, später die Predigt vor dem Papste, die Stigmatifikation: Franciscus, dem auf einsamem Bergesgipfel ein Seraph erscheint und die Wundenmale Christi einprägt, endlich sein Tod, seine Heiligsprechung und die Wunder, die später von ihm ausgehen. Die Legende hat ergreifende, poetische und echt dramatische Züge, die dem Maler entgegenkommen, ist aber auch von Sentimentalität durchdrungen und nicht frei von abstoßenden, seltsamen und bildwidrigen Epifoden. Doch der Stoff war jedenfalls ein neuer, noch nicht durch jahrhundertelange Tradition festgestellter, der Künstler hatte sich erst in ihm zurechtzufinden. Mit Gehilfen wird Giotto gemalt haben, obwohl jetzt eine Kritik über die ausführenden Hände bei dem schlechten Zustande der Bilder kaum noch möglich ist. Daran aber zu zweifeln, daß er der Erfinder und Unternehmer des Ganzen war, liegt kein Grund vor ¹⁾. Der günstigere oder minder befriedigende Eindruck der einzelnen Bilder wird wesentlich durch die Art bestimmt, auf welche Giotto's Naturell mit den verschiedenen Gegenständen fertig werden konnte. Nicht bloß in den späteren, auch in vielen früheren Bildern dieser Folge sind Typen und Züge wahrzunehmen, die mit seinen gesicherten Hauptwerken in der Arena zu Padua übereinstimmen, vor allem die eigenthümliche dramatische Geschlossenheit und die drastischen Einzelzüge. Dahin gehört namentlich das fünfte Bild, die Auseinanderfetzung mit dem Vater. Bei dem 14., dem Wunder der Quelle, rühmt Vasari mit Recht den staunenswerth lebendigen Ausdruck des Durstes in dem Manne, der sich niederbeugt um zu trinken. Die lebendigste geistige Spannung zeigt das 17., die Predigt vor Honorius III. und seinen Cardinälen.

An diese Arbeiten schloß sich diejenigen in Rom, wo Giotto in den letzten Jahren des 13. Jahrhunderts thätig war. Die Bilder in der Tribuna der alten Peterskirche, die Vasari ihm zuschreibt, sind zu Grunde gegangen. Aber aus einem Nekrologium im Vaticanischen Archive ²⁾ geht hervor, daß Cardinal Giacomo Gaetano Stefaneschi, Bruder jenes Bertholdus, den wir als Besteller der Mosaiken Cavallini's kennen lernten, von Giotto im Jahre 1298 die Mosaik der »Navicella«, die Jünger im Schiffe und Petrus auf dem Meere wandelnd, ausführen ließ, die heute in solcher Erneuerung, daß sie nur den Werth einer charakterlosen Copie hat, in der Vorhalle der Peterskirche vor-

Giotto in
Rom.

Mosaik der
Navicella.

¹⁾ Dies im Gegenfatze zu *Crowe u. Cavalcaselle* I. S. 181 f., in Uebereinstimmung mit *Dobbert* S. 8. — *Ghiberti's* Notiz: »Dipinse nella chiesa di Assisi, nell' ordine de' Frati Minori, quasi tutta la parte di sotto« geht offenbar auf diese untere Reihe in der Oberkirche, nicht aber, wie man angenommen, auf die Unterkirche. — Ungenügende Proben bei *Agincourt* Taf. 116. — Farbendrucke der Arundel Society von einzelnen Bildern.

²⁾ Ausführlich bei *Baldinucci*, zu Anfang der Biographie Giottos.

Altar der
Petersons-
kirche.

handen ist. Für denselben Cardinal schuf Giotto ein Altarwerk für St. Peter, das heute in der Stanza Capitolare der Sacristei bewahrt wird und Vasari's Worte bestätigt, daß es das sorgsamst ausgeführte aller seiner Tafelbilder sei. Auf der Hauptseite erblickt man den Cardinal vor dem von Engeln umgebenen Heilande, seitwärts die Martyrien Petri und Pauli, auf der ehemaligen Rückseite den thronenden Petrus mit Heiligen und zwei verehrenden Bischöfen, unter welchen der Stifter; seitwärts vier Apostel. Dazu kommen zahlreiche andere Darstellungen in Giebeln und Rahmen sowie Fragmente einer Predella mit der Madonna. In der Laterankirche ist von Giotto nur ein Stück Wandmalerei übrig: Bonifacius VIII., das Jubiläum von 1300 verkündend, ein schlecht erhaltenes, an einem Pfeiler eingemauertes Fragment der Bilder, die Giotto in der Loggia des Lateranpalastes ausgeführt hatte ¹⁾.

Padua,
Cappella
dell' Arena.

Der Zeit nach folgt zunächst dasjenige Werk, in welchem wir heute noch Giotto am vollständigsten beurtheilen können: die Cappella dell' Arena in Padua, so genannt weil sie am antiken Amphitheater liegt, von einem reichen Bürger Padua's, Enrico degli Scrovegni, gestiftet und 1303 im Bau vollendet ²⁾. Nach einem Dante-Commentator des 14. Jahrhunderts, Benvenuto da Imola, hatte Dante den Meister während dieser Arbeit besucht und war von ihm ehrenvoll aufgenommen und in sein Haus geführt worden ³⁾. Dante's Aufenthalt in Padua ist aber im Jahre 1306 festgestellt.

Mit Ausnahme des Chores, der nur spätere Malereien aufweist, ist die einschiffige Kirche einheitlich von Giotto decorirt. Das Gewölbe schmücken Medaillons mit den Brustbildern von Christus, Maria und Propheten. An den Langwänden und am Bogen vor dem Chore erzählen 38 Bilder in drei Reihen die Legende Marias von der Zurückweisung von Joachims Opfer und den Ereignissen vor ihrer wunderbaren Geburt an, dann die Geschichte des Evangeliums bis zur Ausgießung des heiligen Geistes. Eine Fülle ganz kleiner Bilder, welche die großen ergänzen, ist in den schönen breiten Umrahmungen angebracht, mitunter aus dem Neuen Testamente, noch häufiger aber aus dem Alten, und zwar in typologischer Absicht. So ist neben der Himmelfahrt Christi die Himmelfahrt des Elias zu sehen. Auch Motive aus dem Physiologus tauchen an solchen Stellen auf, so neben den Engeln am Grabe und dem Auferstandenen vor Magdalena der Löwe, der seine Jungen durch seinen Hauch belebt. Der untere Sockel enthält grau in grau vierzehn Personificationen der Tugenden und der Laster. Wendet der Eingetretene sich um, so erblickt er an der Stelle, die dafür traditionell war, an der Eingangswand, die große

1) *Agin-court* Taf. 115. — Nach *Crowe und Cavalcaselle* müßten jetzt die Wandgemälde im Florentiner Palazzo del Podestà mit dem Bilde Dante's behandelt werden. Die schlecht erhaltenen Arbeiten lassen ein Urtheil kaum mehr zu; aber *Milanesi* (Vasari-Ausgabe I, 413) hat den zwingenden Beweis geführt, daß dieselben erst 1337 entstanden sind. Ein Bild Dante's von Giotto's Hand befand sich einst in diesem Palaste, aber nach *Villani* auf dem nicht mehr vorhandenen Altarbilde der Capelle.

2) *P. E. Selvatico*: Sulla capellina degli Scrovegni nell' arena di Padova e sui freschi di Giotto in essa dipinti. Padova 1836. — *John Ruskin*: Giotto and his works in Padua, London 1854, zu der Publication der Arundel Society. — Vgl. auch *E. Förster*, Denkm. it. M. I, Taf. 21—25.

3) *Excerpta historica ex commentariis MSTis Benvenuti da Imola in comoediam Dantis ab eo circiter annum Christi MCCCLXXVI compositis*, bei *Muratori*, *Antiquitates Italicae medii aevi* I, Mediolani 1738, col. 1185 f.

Composition des Jüngsten Gerichtes, auf welcher vorn auch der knieende Stifter mit dem Kirchenmodelle zu sehen ist. Im Sinne des Mittelalters ist hier also der Gesamteindruck der christlichen Lehre in der einheitlichen malerischen Decoration eines Kirchenraumes ausgesprochen.

Bei Gelegenheit dieses grossen und ziemlich wohl erhaltenen Bildercyclus läßt sich die Analyse von Giotto's Stil am besten durchführen. Giotto zeigt sich zunächst als einen Meister der monumentalen Malerei, indem er grosse Wandflächen zu bewältigen, einen wohlthuenden Rhythmus in Eintheilung und Anordnung zu wahren und einen ruhigen, einheitlichen Gesamteindruck in Composition und Farbe sowie in allem, was zur decorativen Wirkung gehört, zu erreichen wufte. Stofflich war ihm hier alles gegeben: die religiösen Bilder wie die Personificationen, die Auswahl wie die Folge der Darstellungen. Sein Stil bewegt sich ebenfalls innerhalb der Grenzen seiner Zeit. Köpfe und Gestalten sind bei ihm typisch, wenn sie auch von der byzantinischen Manier wie von deren Modification durch Cimabue oder durch Duccio erheblich abweichen, und zwar ebenso von der zarteren Bildung in Formen und Haltung bei jenem wie von den edleren Verhältnissen der Theile und dem sinnigen Ausdruck bei diesem. Die Köpfe bei Giotto sind derber gebildet, eckig in der Unterpartie, mit vorn stark ausladendem Kinn, ohne das schöne Oval der Vorgänger; auch bei ihm ist der Mund klein, die Augen sind geschlitzt, ja oft etwas schief gegen einander gestellt. Die Gesichter bleiben sich gleich, nur dafs der Unterschied des Geschlechtes und die Hauptabstufungen des Alters ihre besonderen, stets wiederkehrenden Typen haben; ausnahmsweise und gelegentlich, wie im Jüngsten Gerichte, kommen individuellere Gesichter vor. Den Körpern fehlt noch das selbständige Naturstudium, die Proportionen der einzelnen Theile wurden, wie das später zu erwähnende Lehrbuch des Cennino zeigt, durch feststehende Mafsverhältnisse bestimmt. Die Hände sind immer noch länglich, ohne Verständnifs ihres Knochenbaues, die Füße sind schwach und verschwinden häufig unter der Gewandung. Die ganze Zeichnung ist noch conventionell, die Modellirung mafsig.

Giotto's Stil.

Typen.

Körper-
formen und
Proportionen.

Gewandung.

Ein merklicher Fortschritt zeigt sich allerdings in der Gewandung. Die der byzantinischen Manier eigene peinliche und mechanische Nachahmung antiken Faltenwurfes mit dem kleinen Gefält nasser Gewänder ist aufgegeben, ebenso das gefucht Schwungvolle und in den Unterpartien Spitze oder Gehäufte der Gewänder bei Cimabue. Giotto ordnet sie malerisch breit, in grossen Massen, unten ziemlich gerade verlaufend, dennoch voll Liniengefühes. Lassen sie auch den Bau des Körpers nicht im Einzelnen zur Geltung kommen, so gewähren sie doch im Ganzen einen deutlichen Nachklang der Bewegungen. Die antike Idealtracht überwiegt bei den Gestalten der heiligen Ueberlieferung, die Motive des Zeitcostümes kommen seltener als im Norden zur Geltung. Die Thiere (Fig. 123) sind mechanisch und hölzern wiedergegeben, in den Bewegungen lahm, im Widerspruche zur Realität viel zu klein gegen die Menschen, weil sie der Künstler eben nicht um ihrer selbst willen darstellte, sondern nur als ein Beiwerk ansah, das zur Verdeutlichung bestimmter Vorgänge erforderlich war.

Thiere.

In der Composition vermied Giotto überall eine grössere Abstufung der Pläne, wodurch er dem beschränkten perspectivischen Gefühle seiner Epoche

Composition.

nicht zuviel zumuthete. Ohne nach conventioneller Linien Schönheit zu streben, wirkt er durch charaktervolle Klarheit und Reinheit der Contouren. Die Oertlichkeit ist überall angedeutet durch Felsen und ziemlich allgemein gehaltene Bäume, die wie Kinderspielzeug mit Papierblättern aussehen, oder durch architektonische Setzstücke. Ein Schutzdach auf dünnen Stäben vertritt das Gemach, ein Ciborium über Stufen den Tempel. Das reichte dem Meister

Scenerie.

Fig. 123. Giotto. Joachim bei den Hirten. Arena zu Padua.

hin, um das Local des Vorganges anschaulich zu machen, mögen auch die Landschafts- und Architekturmotive wieder zu klein im Verhältnisse zu den Menschen sein. Ebenso wie die nordischen Maler des 14. Jahrhunderts bildete Giotto die Architekturen im Einzelnen sehr sorgsam durch, mit reicher Material- und Farbenpracht und mit dem Versuche, sie perspectivisch hinzustellen, wobei er sich freilich nur durch ein unbestimmtes Gefühl in der Führung der Linien leiten liefs, keinen einheitlichen Augenpunkt festhielt und ohne sichere theoretische Kenntniß das Angemessene nur von ungefähr errieth. Ueberall dehnt

sich der einfache blaue Hintergrund der mittelalterlichen Wandmalerei aus, Hintergrund, während Giotto und seine Zeitgenossen in Mosaik, Tafelbildern und Miniaturen noch bei dem Goldgrunde stehen blieben.

In der Farbe, welche durch die Anwendung der später zu erörternden Farbe, Frescotechnik klarer und dauerhafter wird, herrscht eine beschränkte Palette. In allen einzelnen Farben gibt es nur wenige Abstufungen vom Hellen zum Dunkeln; von stärkeren Licht- und Schattenwirkungen ist keine Rede, alles ist in einer gleichmäßigen, harmonischen Helligkeit gehalten. Der Vortrag besteht in einem Coloriren der Umriffe, die noch immer als solche mitsprechen; das Hauptgewicht ist darauf gelegt, daß die einzelnen Farben in decorativer Hinsicht harmoniren; demzufolge ist oft Einzelnes der Natur widersprechend colorirt, die Stoffe sind nicht schärfer gekennzeichnet, und es wird nicht daran gedacht, dem Scheine des Wirklichen näher zu kommen.

Dennoch rühmen die Zeitgenossen an den Schöpfungen Giotto's gerade ihre Wahrheit, ihre Natürlichkeit. Giotto, heist es im Decamerone ¹⁾, »war ein solches Genie, daß nichts in der Natur war, was er nicht so abgebildet hätte, daß es nicht nur der Sache ähnlich, sondern vielmehr diese selbst zu sein schien.« Solche Wendungen zum Lobe von Werken der bildenden Kunst sind zwar allen Zeiten gemein, den Glanzperioden des classischen Alterthums wie dem primitiven Mittelalter; sie sind immer nur relativ aufzufassen nach Maßgabe des Bewußtseins von Wahrheit und Natürlichkeit, das einer bestimmten Zeit überhaupt gegeben ist. Nach der Anschauung seiner Zeit war nun aber Giotto's Schritt zum Wahren allen feinen Vorgängern gegenüber kolossal. Das, was er erstrebte, war nicht die sinnliche Wahrheit der Erscheinung, sondern die innere geistige Wahrheit. Statt der feierlichen Andachtsbilder malte er solche Bilder, in denen der Beschauer handelnde, geistig bewegte Menschen erblickte. Die »ganz neue Auffassung der Charaktere und der Thatfachen« ist, wie Burkhardt sagt, sein Verdienst.

Die Gestaltung der biblischen und legendarischen Scenen ist zwar im Großen und Ganzen die traditionelle, wie sie in den Arbeiten der romanischen Periode, in den Vorschriften des Malerbuches vom Berge Athos zu finden ist. Aber im Einzelnen zeigt sich, wie selbständig Giotto das Ueberkommene durchdacht hatte. Mit überlegener Geisteskraft wußte er den psychologisch interessanten Kern jedes Gegenstandes herauszufinden, die Handlungen sich aus ihren inneren Motiven entwickeln zu lassen und dadurch den Schein wirklichen Geschehens hervorzurufen. »Jeder Thatfache,« sagt Burkhardt, »ist ihre bedeutendste Seite abgewonnen, um auf diese die Darstellung zu bauen.« So werden die Scham und das Wehe des Joachim lebendig, als der Priester das Opfer des Kinderlofen zurückweist. Und dieser Ausdruck ist dann in tiefe, schwere Bekümmerniß gewandelt, als er, ganz in sich versunken, auf das Feld gewandert kommt, wo zugleich das verständnißvolle Mitgefühl aus den beiden jungen Hirten spricht, deren Blicke einander zu fragen scheinen. (Fig. 123.) Bei Joachims und Annas Begegnung am Thore ist die Innigkeit der Umarmung, seine gottbewußte Demuth im Empfangen des liebevollen Grusses ebenso wie der Reflex dieser Empfindungen in den Umstehenden ausgedrückt. War bei

Wahrheit
bei Giotto.

Neue
geistige Auf-
fassung.

1) Giornata VI, 5.

Marias Geburt die Darstellung der Wochenstube überliefert, und gab auch Giotto hier das genrehafte Motiv, das Waschen der Neugeborenen, die zweimal auf dem Bilde vorkommt, so liegt doch das Hauptgewicht auf dem Ausdruck der Mutter, die sich das Kind reichen läßt und ihm die Hände entgegenstreckt. Bei Marias Darstellung im Tempel (Fig. 124) kommt ebenso die Entschiedenheit der emporsteigenden Kleinen wie das liebevolle Fördern

Fig. 124. Giotto. Darstellung Marias im Tempel. Arena zu Padua.

ihrer Schritte durch die Mutter und die würdevolle, freundliche Aufnahme durch den Priester zur Geltung. Die Heimführung ist ein beredter Dialog ohne Worte zwischen tieferster, hingebender Verehrung und hoheitsvoller Demuth. Ganz lebhaft, ungehobene Handlungen gelingen noch nicht immer, wie der Kindermord und die Austreibung der Wechsler aus dem Tempel; da fehlt die volle Sicherheit der Action, die somit zu bloßer Mimik wird. Aber da, wo es nicht sowohl auf das Aeußerliche des Vorganges als vielmehr auf das innerliche Erlebnis der Charaktere ankommt, ist Giotto gewaltigen dramatischen Lebens fähig,

wie in der Erweckung des Lazarus. Das Aufrechtstehen der mumienhaft in Leichentücher gewickelten Gestalt, das sich Zuhalten der Nase bei einigen Umstehenden, das sich Niederwerfen der Schwestern sind traditionelle Züge, aber Giotto's neuer Geist lebt in dem maßvollen Adel der Christusfigur wie in der Ergriffenheit der Anwesenden, die theils den neubelebten Todten anstaunen, theils gläubig mit dem Blick an Christus hängen, während sie Lazarus aus den Leichentüchern wickeln. (Fig. 125.) Dagegen finden bei Giotto die seelenvolle,

Fig. 125. Giotto. Erweckung des Lazarus. Arena zu Padua.

zarte Empfindung, die der Gothik des Nordens eigen ist und auch bei Cimabue und Duccio auftritt, die holde Wehmuth, die innige Verklärung des Schmerzes keine Stelle. Nur bei voller Ruhe sind jugendliche Gesichter in seinen Werken einer strengen Anmuth fähig, aber die Erregung bricht stets hoch pathetisch und gewaltsam bei ihm durch. Da werden, wie auf der Kreuzigung oder der Beweinung Christi, die Gesichter durch den Schmerz verzerrt, die Augen zusammengekniffen; heftig bis zum leidenschaftlichen Aufschrei, rückhaltlos bis zum Häßlichen, bis zum unmöglichen Recken der Glieder, wie bei dem Jo-

hannes an Christi Leichnam, bis zur wilden Bewegtheit in den oberen, flatternden, klagenden Engeln kommt der Affect zum Ausdruck. Auch in den unteren Tugenden und Laftern ist nicht bloß ein äußerliches Kenntlichmachen der Personificationen, sondern eine echt psychologische Auffassung derselben erreicht. Die ganze Phantastik der Zeit kommt in der Hölle auf dem jüngsten Gerichte zur Geltung mit den zahllosen nackten Figürchen in ihren ausgefuchten Qualen und dem an die Schilderung im 34. Gefange des Inferno erinnernden Höllenkönige, der in ungeheurer Gröfse, nackt, in aufgeschwemmten Formen daßitzt, unglückliche Opfer zwischen den Händen und im Rachen.

Die Figurenzahl ist in allen übrigen Compositionen, namentlich in den rein dramatischen, mäfsig. Giotto stellt meist nur die nothwendigen Acteurs hin; müßige Nebenfiguren gibt es bei ihm nicht. Aber alle, die da sind, nehmen dann auch geistig an dem Vorgange theil, sind eng an die Sache gekettet und reden untereinander in einfachen aber lebensvollen und verständlichen Geberden.

Gesteigerte
Anschauung
des
Wirklichen.

Solche Erfassung des Psychologischen setzt nun allerdings eine gesteigerte Anschauung der Wirklichkeit voraus, und wenn auch nicht gerade ein Studium der Formen nach der Natur, so doch ein Beobachten der Vorkommnisse und des sich Verhaltens der Menschen im Leben. Schnaase hat in dieser Beziehung eine tief sinnige Parallele zwischen Giotto's und Dante's Verhältnifs zur Natur gezogen. Wie der grofse Dichter oft naiv nach Anschaulichkeit strebt, statt hergebrachter Metaphern neue Bilder herbeizieht, die ihm Naturphänomene, Kriegsleben, Reifen, Feste, tägliches Leben bieten, selbst ganz drastische nicht verschmäht, etwa beim Spitzen des Auges an den Schneider, der die Nadel einfädelt, erinnert, bei den Wucheren im Feuerregen an die Hunde denkt, die sich beim Stiche der Insecten mit der Pfote kratzen, so webt Giotto auch rein genrehafte Züge ein: die ruhig daßitzende spinnende Magd bei Annas Gebet, den feisten, ganz aus dem Leben gegriffenen Küfer bei der Hochzeit zu Cana, der den Wein auf der Zunge prüft. Auch das Kinderleben ist der Wirklichkeit trefflich abgelauscht, so die neugeborene Maria, die beim Reinigen ihrer Augen das Gesicht unbehaglich verzieht, oder das Christusknäblein auf den Armen Simeons, das zur Mutter zurückverlangt. Und als Giotto nach der Vermählung von Maria und Joseph eine seltenere Episode, die Heimführung des Paares, darstellte, war ihm die Veranschaulichung des festlichen Aufzuges, der Geiger und Pfeifer, der geleitenden Jungfrauenfchar eine anziehende künstlerische Aufgabe. Dennoch ergeht er sich auch bei solchen Zügen nicht in dem gefälligen Behagen der nordischen Kunst, deren Humor den Italienern fremd blieb. Ihm ist immer ein gehaltener Ernst eigen, und mag er auch Cimabue und Duccio gegenüber weniger Idealität zeigen, so ist doch seine kräftige Entschiedenheit immer würdevoll.

Von feinen Malereien im Capitelhaufe des Santo zu Padua ¹⁾ sind nur noch geringe Spuren da. In Ravenna, wo Vasari dem Giotto die Ausmalung einer Capelle in S. Giovanni Evangelista zuschreibt, ist noch die Wölbung derselben erhalten: in jeder Kappe ein Evangelist und ein Kirchenvater, doch ohne Beziehung zu einander, und oben stets das Symbol des ersten.

1) *Michele Savonarola*: De laud. urbis Pat. bei *Muratori* SS. XXIV, 1169 f.

In die Zeit nach Vollendung der Arena-Capelle fallen dann auch wohl Giotto's Malereien in der Unterkirche zu Affisi, die Vafari allerdings in einem Athem mit den früheren Bildern in der Oberkirche beschreibt. Das Kreuzgewölbe über der Vierung, also an der Stelle, die gerade über dem Grabe des Ordensstifters liegt, enthält in einer der vier Kappen den heiligen Franciscus in der Herrlichkeit, im Diaconengewande, da er in seiner Demuth die höheren Weihen abgelehnt, unter einem Baldachin thronend und von musizierenden und Palmen tragenden Engeln umgeben; in den drei übrigen die Allegorien der Ordensgelübde: Armuth, Keuschheit, Gehorsam. Affisi,
Unterkirche.

Decken-
bilder.

Das Hauptmotiv der ersten unter diesen Compositionen ist die Vermählung des heiligen Franciscus mit der Armuth, also dasselbe Bild, das Dante im elften Gefänge des Paradieses anwendet: ¹⁾

Der, jung noch, von dem eignen Vater sich
Ein Weib ertritt, vor dem, wie vor dem Tode,
Der Freuden Thor für immer sich verschließt,
Und der sich vor dem geistlichen Gericht
Und in des Vaters Beisein ihr vermählte
Und dann von Tag zu Tag sie stärker liebte.

Aber was bei dem Dichter eine Metapher, eine bildliche Sprachfigur ist, wird bei dem Maler grob sinnlich, läßt eine lehrhafte Tendenz, wie sie dem Kunstwerke nicht zukommt, erkennen und ist ohne dabeigeschriebene Erklärungen nicht ganz verständlich. In zerlumptem Aufzuge und geflicktem Gewande, mit den bloßen Füßen in Dornen tretend, während hinter ihr ein Rosenbusch aufprießt, streckt die Armuth dem Franciscus ihren Finger entgegen, um von ihm den Ehering zu empfangen, während Christus die Vermählung der beiden vollzieht, und Engelscharen der Feier beiwohnen (Fig. 126). Seitwärts sieht man den Glauben, der der Armuth den Ring reicht, und die Liebe, die ein Herz hält. Vorn bellt ein Hund die Armuth an, und Kinder bedrohen sie mit Stecken und Steinwurf, um die Verachtung der Welt zu bezeichnen. Aber der Vorgang ergreift auch die Herzen und treibt sie zum Nacheifern. Von den Seitengruppen zeigt eine, wie zwei Männer mit dem Jagdfalken und dem Geldbeutel aus ihrer Weltlust und Habgucht aufgerüttelt werden, und die andere, wie ein Jüngling auf Mahnung des Engels einem Bettler seinen Mantel gibt. Diesen Mantel, sowie ein Kirchenmodell, die Stiftung jener anderen, tragen im oberen Abschluß des Bildes Engel zu Gott empor.

Die Keuschheit, unschwebt von Engeln, die ihr Kreuz und Krone darstellen, erscheint im Obergeschoß ihrer Burg, die von Reinheit und Tapferkeit bewacht wird. Unten schließten sich Gruppen an, die auf Reinigung und Kampf Bezug haben. Links werden Nonne, Mönch und Laie durch S. Franciscus aufgenommen, hinter welchem ein Krieger mit der Geißel bereit steht; rechts Keuschheit.

1) Schnaase ist der Ansicht, daß Giotto offenbar von den Versen Dante's inspirirt worden, und daß die Bilder daher bald nach dem Bekanntwerden der göttlichen Komödie, etwa 1314—1322, entstanden seien. Aber dieses Gleichniß war keine Erfindung Dante's, sondern schon von dem heiligen Franciscus selbst gebraucht, wie Schnaase selbst S. 29, unter Berufung auf K. Haase, Franz v. Affisi, Leipzig 1856, S. 39, ausführt. Giotto schuf selbstverständlich alle diese Allegorien nach einem von den Oberen des Klosters festgestellten Programme.

sieht man einen Novizen im Reinigungswasser, dem die Reinheit und die Tapferkeit Schild und Banner herabreichen, während Engel mit dem Ordenshabit und ein Geißler seiner harren. Ein anderer Gewappneter mit der Geißel treibt die Wollust aus einem büßenden Bruder; drei helfende Tugenden wehren die Laster ab, und der Tod zieht eine nackte Gestalt in den Abgrund.

Gehorsam. Der Gehorsam, eine geflügelte Frauengestalt, thront unter einer leichten Halle zwischen der Klugheit mit dem Januskopf und dem Spiegel und der Demuth mit der Fackel und legt einem knieenden Franciscaner das Joch um den Nacken. Links knieen ein Laie und ein Weib, die ein Engel auf diesen Vorgang hinweist, rechts wird ein Kentaur, das Sinnbild der Hoffahrt und Ueber-

Fig. 126. Giotto. Gruppe aus der Allegorie der Armuth. Affisi.

hebung, durch den Spiegel der Prudentia geblendet. Verehrende Engel schliessen beiderseits die Composition, und oben ziehen zwei Hände den heiligen Franz an seinem Joch zum Himmel auf, während ihm zur Seite Engel mit den Ordensregeln knien (Fig. 127).

Allegorische
Dar-
stellung.

Personificationen, Idealgestalten symbolischen Charakters hatte die christliche Kunst seit ihrem Ursprunge gekannt und aus dem classischen Alterthume herübergenommen. Sie hatten oft zu den dankbarsten Aufgaben der Malerei gehört, und auch Giotto hatte in den Tugenden und Lastern der Arena-Capelle solche Gegenstände charaktervoll behandelt. Aber etwas Anderes sind eigentliche Allegorien, wie hier, bei denen nicht blofs einzelne abtracte Vorstellungen gewissermaßen in mythische Wesen verwandelt werden, sondern die bildliche Darstellung begrifflicher Beziehungen versucht, den Personificationen eine sinn-

lich greifbare Verrichtung zugemuthet wird. Der Zeit der Scholastik entsprach es, solchen Allegorien Eintritt in die Kunst zu verschaffen. Giotto aber kann unmöglich diese Stoffe mit derselben Wärme der Empfindung ergriffen haben, wie die biblische Erzählung, was ein merkwürdiges poetisches Werk des Meisters, seine Canzone über die Armuth bestätigt.¹⁾ Als wäre ihm, der häufig seine Kunst in den Dienst des Franciscanerthums zu stellen hatte, die Mönchs-

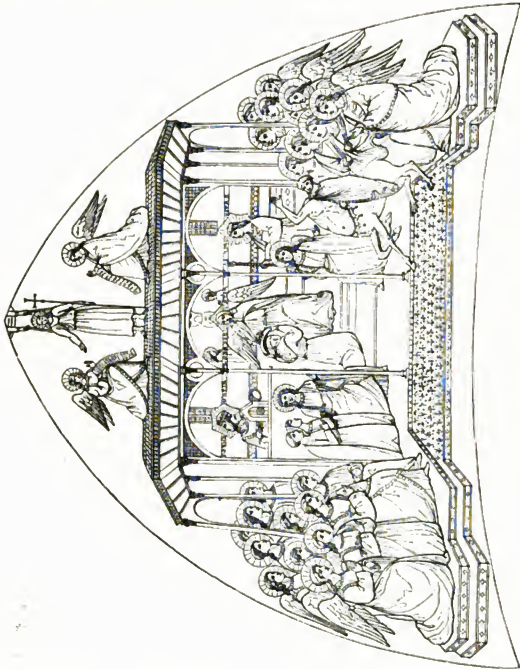

Fig. 127. Giotto. Allegorie des Gehorfams.
Aftfr.

gefinnung dabei zum Ekel geworden, protestirt er in seltener geistiger Unabhängigkeit gegen die argen Wölfe, die in ihrer falschen Hülle die besten Lämmer scheinen, gegen versteckte Herrschsucht und Heuchelei. Unfreiwillige Armuth sei immer vom Uebel, selbstgewählte Armuth aber führe wenigstens

¹⁾ Abgedruckt bei *Rumohr*, II, S. 51 und in *Milanese's Vafari*, I, S. 426.

Gefchichte d. Malerei.

nicht zu Vernunft, Sitte, Tugenden und Kenntnissen, und eine Schande sei es, das Tugend zu nennen, was im Verschmähen des Guten bestehe.

Aber waren nun diese Aufgaben einmal gegeben, so griff sie Giotto eben doch mit vollem künstlerischem Verständniß an. Er machte das rein Begriffliche möglichst anschaulich, hob die Hauptsache klar hervor, ordnete die Gruppen angemessen, liefs die Compositionen sich in guter Massenwirkung aufbauen und stilgemäfs den Raum füllen, zeigte endlich in der gesteigerten Klarheit der Farbe bei flüssigem Vortrage das feinste Gefühl für das, was der dunkle Raum verlangte.

Anderes in der Unter-
kirche. Ueber Anderes, was Giotto in der Unterkirche geschaffen habe, drückt sich Vafari ganz allgemein aus, indem er von schönen, trefflich gemalten Bildern an den Wänden der Seiten redet. In der That erkennt man Giotto in den Bildern aus der Kindheit Christi, der Kreuzigung und einigen Scenen aus der Franciscuslegende im nördlichen Kreuzarme, und wenn Vafari von einem stigmatisirten Franciscus über der Sacristeithüre spricht, der ihm bei seinem ergreifenden frommen Ausdrücke das Beste scheine, was Giotto in Affisi gemacht, so hatte er offenbar die Franciscusgestalt neben einer Thüre im Sinne, die mit der einen Hand auf ein Skelet weist, an der anderen das Wundenmal zeigt.

Unter-
gegangene
Werke. Die Arbeiten Giotto's an manchen anderen Orten, wo seine Thätigkeit beglaubigt ist, in Rimini, in Neapel, wo er in S. Chiara und im Castello dell' Uovo gemalt hatte, sind zu Grunde gegangen, ebenso vieles, was er in seiner Heimath geschaffen. Aber in Florenz lernt man ihn wenigstens noch in einigen Werken aus seiner reifsten Zeit und auf seiner vollen Höhe kennen, und zwar in der Franciscanerkirche S. Croce. Vier Capellen hatte er hier ausgemalt, in zweien sind die Bilder zerstört, in zwei anderen aber erst in der neueren Zeit von der Tünche befreit worden. In derjenigen der Familie

Florenz,
S. Croce, Bardi ist die Franciscuslegende dargestellt, weit geistvoller und bedeutender als einst in Affisi. Nur wirklich malerische Momente sind ausgewählt, diese aber echt dramatisch erfaßt. Die Auseinandersetzung mit dem Vater ist voll Affect und Entschiedenheit der Situation. Die Architektur nimmt in den Hintergründen mehr Raum ein; statt bloßer Andeutung sind wirkliche Gebäude, in ihrem Organismus verstanden und in richtigerem Gröfsenverhältniße, dargestellt. Alle Ereignisse sind so von innerem Leben durchtränkt, dafs die folgenden Generationen bis zum Schlusse des 15. Jahrhunderts bei diesen Gegenständen nur das von Giotto geistig Festgestellte zu geben vermochten. Besonders gilt das von der Beweinung des toten Franz, dessen Wundenmale die Brüder erregt betrachten, während Priester und Chorknaben in ernstem Ceremoniell dabeistehen. An der Decke sind der Heilige in der Glorie und die Personifi-

Cap, Peruzzi, cationen der drei Franciscanergelübde zu sehen. Die Capelle der Peruzzi enthält an der Leibung des Bogens Propheten, am Gewölbe die evangelistischen Zeichen, an den beiden Wänden die Legenden Johannes des Täufers und Johannes des Evangelisten, vielleicht das Beste, was von dem Meister übrig ist. Alle Compositionen sind breiter und figurenreicher als diejenigen in Padua, aber vortrefflich in den Massen abgewogen und ebenso wie die dortigen durchaus geistig belebt, von jeder müßigen Zuthat frei. Zu den schönsten gehört das Gastmahl des Herodes. (Fig. 128.) Ein Krieger, nicht das Mädchen, überbringt hier

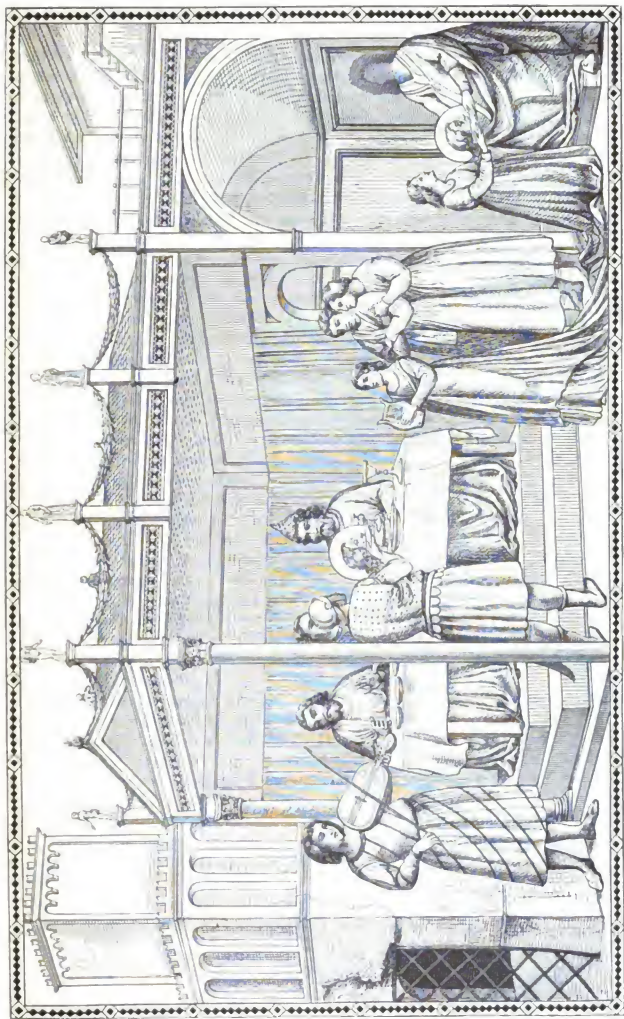

Fig. 128. Giotto. Das Gastmahl des Herodes. Florenz, S. Croce.

dem Fürsten das Haupt des Johannes; links steht der Geiger, eine der edelsten Figuren, die Giotto geschaffen hat, rechts bewegt sich Herodias in rhythmischen Schritten nach der Musik, aber die zwei herrlichen Frauengestalten, die Arm in Arm hinter ihr stehen, achten nicht mehr auf den Tanz, sondern sind durch den Anblick des abgeschlagenen Hauptes ergriffen. Die alterthümliche Kunst vereinigte die tanzende Herodias und die Herodias mit dem Haupte in demselben Gemälde. Giotto erhebt sich über diesen Zwiespalt und dieses Nacheinander in der Handlung. Bei ihm scheint Herodias fortgetanzt zu haben und gerade innezuhalten, als der Beauftragte mit dem Kopfe hereintritt. Ebenso wie durch die meisterhaften einzelnen Züge wirkt diese Scene durch ihre Kraft des Ausdrucks und das einheitliche Ineinandergreifen aller Motive. In einem Nebenraume kniet Herodias mit dem Haupte vor ihrer Mutter. An der Wand gegenüber verdient die großartig doch höchst maßvoll dargestellte Erweckung der Drusiana durch den Apostel Johannes den Preis.¹⁾

Tafelbilder. Die Zahl von Giotto's echten Tafelbildern ist klein. Ausser dem Altar in St. Peter zu Rom ist das fünftheilige Altarbild aus der Cappella Baroncelli in S. Croce, jetzt in der Cappella del Noviziato neben der Sacristei, auch durch Inschrift beglaubigt, hervorzuheben: die Krönung der Maria nebst verehrenden Engeln, Heiligen und alttestamentarischen Gestalten;²⁾ im Maßstabe klein, mit vielen außerordentlich feinen Köpfchen, die aber gegen die Goldnimbren schwer zur Geltung kommen. Eine thronende Madonna mit Engeln und Heiligen aus Ognifanti, jetzt in der Akademie zu Florenz, zeigt das Streben, etwas von der alten Idealität festzuhalten, und ist im Kopfe Marias doch menschlicher als die Typen Cimabue's. Noch schöner sind das Christuskind und die Engel, und die Gesichter sind meist trefflich modellirt. Ferner sind zwei schon von Vasari angeführte große Crucifixe in S. Marco zu Florenz, innen über dem Portale, Ognifanti, jetzt in der Kirche der Kirche degli Angeli bei Bologna, jetzt in der Brera in Mailand, mit Giotto's Bezeichnung. Flügelbilder und Predella, jetzt in der Pinakothek zu Bologna, scheinen aber nur Arbeiten aus der Schule zu sein. Ein für S. Francesco in Pisa gemaltes Bild, die Stigmatisation des heiligen Franciscus, auf der Predella drei Scenen aus seiner Legende, befindet sich im Louvre, hat aber sehr durch Restauration gelitten. Die kleinen Scenen aus der Geschichte Christi und des heiligen Franciscus, welche einst die Sacristeischränke in Sta. Croce zu Florenz täfelten und jetzt größtentheils sich in der Akademie dafelbst befinden, während zwei in die Münchener Pinakothek, zwei andere in das Berliner Museum gewandert sind, mögen mit Schülerhilfe vollendet sein und zeigen ihrer decorativen Bestimmung gemäß eine geringere Ausführung, aber volle Sicherheit der Farbenwirkung und eine auch in beengtem Raume treffliche Composition, die überall mit wenigen Mitteln ihr Ziel erreicht³⁾.

Giotto und Giov. Pisano. Die Verschiedenheit zwischen dem Bildhauer Giovanni Pisano und seinem Vater Nicola ist größer als die zwischen Cimabue und Giotto. Auf Nicola's schlichten, vom Studium des Alterthums bestimmten Stil folgte bei Giovanni

1) E. Förster, Denkmale it. M., I, Taf. 26.

2) Ungenügend bei Agincourt, Taf. 114.

3) Proben bei Agincourt Taf. 114.

die nordisch-gothische Manier, der er sich stärker als irgend ein italienischer Maler der Zeit anbequemt: Hagerkeit und übertriebene Ausbiegung der Gestalten, Haft in den Bewegungen, Uebertreibung der Motive und Häufung in der Composition, wodurch seine wirklich großen Eigenschaften, Schwung, Phantasie, Streben nach befehltem Ausdruck, leiden. Giotto erstrebte keine solche Gegensätzlichkeit gegen seine Vorgänger, aber gelangte durch Besonnenheit und Klarheit zu wirklichem Fortschritte. Während er volle Freiheit von byzantinischer Manier erreichte, wußte er sich doch auch von der nordischen Gothik frei zu halten und entwickelte eine künstlerische Sprache, die der echte Ausdruck des italienischen Nationalcharakters ist. In diesem Sinne trifft das Wort des Cennino zu, daß Giotto die Malerkunst aus dem Griechischen wieder ins Lateinische gewandelt habe ¹⁾.

D. Giotto's Schüler und Nachfolger.

Von der technischen Tradition in Giotto's Schule geben uns die Aufzeichnungen eines späteren Nachfolgers Rechenschaft, das Buch von der Kunst oder der Thätigkeit der Malerei von *Cennino Cennini* aus Colle im Val d'Elsa ²⁾. Hauptfache scheint ihm der Anschluß an einen großen Meister, in dessen ganzen Luftkreis der Maler eindringen müsse. Nur einem dürfe er folgen, nicht etwa bald diesem, bald jenem. Freilich empfiehlt Cennino auch das Zeichnen nach der Natur und die tägliche Uebung in demselben, aber der Anschluß an Vorbilder steht für ihn in erster Reihe. Für die Auffassung des Körpers stellt Cennino bestimmte Maßverhältnisse fest; er theilt den Kopf vom Schädel zum Kinn in drei Theile und berechnet nach dieser Einheit alle Längen- und Breitenverhältnisse der männlichen Gestalt, die bei ihm im Ganzen $8\frac{2}{3}$ Kopflängen hat. Auch für das Landschaftliche, Bäume und Felsen, gibt er ganz allgemeine Vorschriften. Bei Darstellung von Gebäuden äußern sich seine dunklen Vorstellungen von Perspective: die Gesimse sollen oben am Gebäude nach unten zu laufen, in der Mitte desselben horizontal geführt werden, am Sockel nach oben ansteigen, und auch eine gewisse Abtönung in der Farbe soll dabei stattfinden.

Technische Tradition.

Cennino Cennini.

Das fleißige Zeichnen von Studien wird betont, und dabei wird wesentlich mit dem Silberstift auf grundirten Holztäfelchen oder auf Papier und Pergament gezeichnet, oft mit leichter Aquarellirung; das Pausen war im Gebrauche, besonders zum Uebertragen der Zeichnung auf die Mauer. Die wichtigste Technik der Schule ist die Wandmalerei, »die angenehmste und schönste Arbeit«; und hier zeigt sich nun Cennino im Besitze der Frescomalerei, die er als keine Neuerung ansieht, sondern als eine Technik, deren sich der große Meister Giotto bediente. Auf einen ersten Bewurf wird die ganze Composition mittels eines Quadratnetzes aufgezeichnet, dann wird stückweise, soviel für einen Tag nöthig ist, ein neuer Bewurf aufgelegt, und mit Kalkfarben auf dem nassen Grunde, der für dieselben erforderlich ist, gemalt. Die Technik verlangt

Frescomalerei.

1) Cap. I: El quale Giotto rimutò l'arte del dipingere di greco in latino.

2) Il libro dell' arte o trattato della pittura di *Cennino Cennini da Colle di Valdelsa* etc. herausg. von *Gast. u. Carlo Milanesi*, Firenze 1859. — Deutsche Ausgabe von *Alb. Hg.*, Quellenchriften für Kunstgeschichte, I, Wien 1871.

ein rüftiges Arbeiten, duldet kein Schwanken und Aendern aber führt zu großer Klarheit der Haltung und ist ungleich dauerhafter als die Malerei auf trockenem Bewurfe. Bis auf einen gewissen Grad bleibt aber immer noch die Malerei »al secco« mit dem Fresco combinirt, indem einige Farben sich nicht für das Fresco eignen und in Tempera aufgesetzt werden. Die Temperatechnik, die entweder bloß Eigelb oder Ei und Feigenmilch als Bindemittel gebraucht, wird ferner für die Malerei auf Tafeln verwendet, die, wie im Norden, zunächst mit Leim überzogen, zum Verdecken der Fugen mit Leinwand überklebt und dann mit einem Gypsgrunde versehen werden. Diese Technik verdrängte das zähre Bindemittel der byzantinischen Tradition und deren gelblichen Firnis. Daneben sind Vorschriften für das Bereiten der einzelnen Farben, ihren Auftrag und ihre Schattirung, für Aufsetzen von Gold, auch auf erhöhten Gypsverzierungen, für Firnis, für Malerei im Dienste des Handwerkes gegeben. Auch von Oelmalerei ist die Rede, aber nebenbei, ohne daß ihr bei Wand- oder Tafelbildern eine eigentlich künstlerische Rolle zuzufiele.

Schul-
verband.

Mühsam, in langer Lehrzeit und Praxis, eigneten sich die Nachfolger Giotto's diese technische Erfahrung an. Nach Cennino's Zeugniß war *Taddeo Gaddi* 24 Jahre lang *Giotto's* Schüler, und *Cennino* selbst 12 Jahre lang der Schüler von dessen Sohne *Angelo Gaddi*. Demnach blieben die Maler nach Ablauf der eigentlichen Lehrzeit oft noch lange als Gefellen bei ihren Meistern und nahmen an deren Arbeiten theil, ohne das Bedürfnis der Selbständigkeit zu empfinden. Das mußte eine sehr feste technische Ueberlieferung zur Folge haben, aber auch den Stillstand begünstigen und den Schüler allzusehr an die Manier des Meisters ketten. Cennino verlangt zwar von dem Maler, daß es ihm ernst mit der Sache sei, und daß er nur aus Liebe und edlem Sinne zur Kunst strebe, muß aber gestehen, daß sich einige auch aus Noth des Lebens und um des Gewinnes willen ihr zuwendeten. Unter der großen Menge von Malern waren viele, die ihre Kunst ganz handwerksmäßig ausübten.

Gilden.

Was die äußere Stellung der Maler betrifft, so gehörten sie in Florenz zu einer der 21 Gilden, in welche die gefammte Bürgerchaft getheilt war, und zwar zu einer der sieben höheren (*arti maggiori*), der Gilde der Chirurgen und Apotheker (*medici e speziali*). In dieser mußte immatriculirt werden wer eins der ihr zugehörigen Handwerke betreiben wollte. Die Verbindung von Medicin und Malerei ist uralte, wie denn die Legende schon den heiligen Lucas zum Arzte und Maler gemacht hatte ¹⁾. Das Banner der Gilde zeigte ein Marienbild auf rothem Felde, während zum Beispiel die Wechsler Goldmünzen, die Steinmetzen und Holzarbeiter Säge, Beil und Hammer als Zeichen führten ²⁾. Neben der Gilde aber entstand nach Giotto's Zeit noch eine besondere Malerbruderschaft, die *Compagnia di San Luca*, die nicht eine bürgerliche Corporation war, sondern auf religiöser Grundlage ruhte und dabei die geselligen Beziehungen zwischen den Kunstgenossen pflegte. Sie war im Jahre 1349 gestiftet worden und hatte in der Spitalkirche Santa Maria Nuova ihre Capelle ³⁾.

Bruder-
schaft.

1) *Sir Charles Eastlake*, Materials for a history of oil painting, I, London 1847, Cap. I: Connection between the early history of painting and that of medicine.

2) *Cronica di Giovanni Villani*, lib. VII, cap. 13 (um 1267).

3) *Vasari* im Leben des *Jacopo di Casentino*, Ausg. v. *Milanesi*, I. 673. Abdruck der Satzungen bei *Gaye*, II, 32, mit der Jahrzahl 1339, die von den Herausgebern des *Vasari* einer unrichtigen Inter-

Der angesehenste unter Giotto's Schülern war der eben erwähnte *Taddeo Gaddi*, Sohn des *Gaddo Gaddi* und Giotto's Pathe, gestorben 1366. Am besten beglaubigt als seine Werke sind zwei mit Namensbezeichnung versehene Altarstücke: Zunächst ein kleines Triptychon im Berliner Museum von 1334, die Madonna mit dem Kinde und knieenden Stiftern nebst vielen kleinen Heiligenfiguren in den Seitenleisten, Christi Geburt und dem Heilande am Kreuze auf den Flügeln, Szenen aus der Legende des Nicolaus von Bari in den Bogenfeldern, Christus zwischen Maria und Johannes, St. Christophorus und anderen Heiligen auf den Außenseiten der Flügel. Zweitens eine thronende Madonna mit sechs Engeln, dreiviertel-lebensgroß, vom Jahre 1355 datirt, aus der Kirche S. Pietro a Megognano bei Poggibonfi, seit kurzem in der Galerie zu Siena. In Zeichnung, Typen und Gewandung kommt Taddeo dem Charakter Giotto's außerordentlich nahe, nur daß die Formen kleinlicher, die Figuren länglicher, die Köpfe in ihrem Bau etwas minder verstanden, Farbe und Vortrag schwerer sind. Im Ausdruck des Schmerzes bei der Kreuzigung wie der Süßigkeit bei Madonnen und Kindern zeigt sich eine gewisse Uebertreibung.

Taddeo's Hauptwerk in der Wandmalerei ist die Capelle Baroncelli am südlichen Kreuzarme der Kirche S. Croce, 1352—1356 ausgeführt ¹⁾. Die Angabe Vafari's findet durch die unverkennbare Ähnlichkeit mit jenen gesicherten Tafelbildern Bestätigung. Den Gegenstand bildet die Marienlegende, und die östliche Wand, deren Bilder von der Zurückweisung von Joachims Opfer bis zur Vermählung Marias reichen, ist am besten erhalten. So sichtlich die ganze Darstellungsweise auch aus derjenigen Giotto's herauswächst, so bleibt Taddeo doch namentlich an edler Einfachheit und reiner Sachlichkeit gegen seinen Meister zurück. Manche Motive sind zu heftig, und oft ziehen bloße Epifoden oder Nebenfiguren zu geßiffentlich das Auge auf sich. In dieser Beziehung ist die Darstellung der jungen Maria im Tempel, eine reiche Composition, bezeichnend. Die zuschauenden Volksgruppen vorn mit ihren naiven Kindergestalten, die Mädchen des Tempels, die aus einer Seitenhalle hervorschauen und freudig herauseilen, die Häufung der Motive, die Stattlichkeit des architektonischen Beiwerkes, dessen complicirter Stufenbau freilich arge perspectivische Mängel zeigt, bilden den wesentlichen Reiz des Bildes, aber der straffe Zusammenhang der Handlung fehlt; die kleine Maria, welche die Stufen zum Tempel hinaufsteigt, ist nicht auf den Hohenpriester gerichtet, sondern wendet sich wie eine mittelmäßige Schauspielerin gegen das Publicum. Außerhalb Florenz hat Taddeo den Chor der Kirche S. Francesco zu Pifa ²⁾ ausgemalt, in dem Vafari einst seinen Namen und die Jahrzahl 1342 gelesen. Das Erhaltene beschränkt sich auf die Apostel an der Bogenleibung und die Gewölbebilder: die Verückung des Franciscus zwischen Glaube und Hoffnung, drei Paare von Ordensstiftern und Kirchenlehrern, in den Ecken Personifikationen von Tugenden.

Unter Giotto's unmittelbaren Schülern ragte ferner *Mafo* hervor, Ghiberti zufolge als Maler wie als Bildhauer ausgezeichnet und Urheber der Wand-

pretation der radirten Jahrzahl in der Handschrift, (. . . XXXVIII) zugeschrieben wird. — Die Statuti dell' arte de' pittori in Siena, von 1355, bei *Gaye*, II, 1.

1) Geßt. von *Lafinio* in den *Affreschi celebri del 14. e 15. secolo*, Firenze 1841.

2) Heute der Militärverwaltung überwiesen und kaum zugänglich.

- S. Croce. bilder aus der Constantinslegende in der Capelle S. Silvestro zu S. Croce. Diese, stattlich componirt und sehr sorgsam durchgeführt, füllen die ganze Südwand des Raumes, während in die Nordwand zwei Nischen mit Grabmonumenten und mit Malereien über den Sarkophagen eingebaut sind. Das größere dieser zwei Bilder, ein richtender Christus, vor dem der Verstorbene kniet, ist wegen Uebermalung kaum mehr kenntlich, das kleinere, die Grablegung Christi, scheint aber von derselben Hand wie die übrigen Malereien der Capelle zu sein, die auch in decorativer Hinsicht auf diese Nischen Rücksicht nehmen. Hier ist namentlich der intensive Ausdruck des Schmerzes mit höchster Erregung, fast gekniffenen Augen, aber schlichten Motiven der körperlichen Bewegung merkwürdig. Mafo's Hand haben Crowe und Cavalcafelles in der kleinen Grabcapelle der Strozzi hinter der Spanischen Capelle bei S. Maria Novella zu Florenz mit zwei Wandbildern: Christi Geburt und Christus am Kreuze, wiedererkannt, und dieses Urtheil verdient volle Zustimmung. Schon lange war man auch auf die Ähnlichkeit der erwähnten Grablegung mit einem Tafelbilde in den Uffizien, Christi Beweinung, voll tiefer Empfindung und von zarter Durchführung, aufmerksam geworden. Dieses Werk, das man vermuthungsweise dem Mafo zuschreiben darf, ist auf den Katalognamen Giottino, *Giottino* getauft, weil Vasari zwei ganz verschiedene Künstler, Mafo und Giottino, irthümlich zu Einer Person machte ¹⁾. Ersterer aber ist wahrscheinlich mit *Mafo*, Sohn des *Banco* identisch, der 1343 in die Gilde der Speziali, 1350 in die Malerbruderschaft eingetragen wurde; Giottino dagegen hieß *Giotto di Stefano*, *Maestro Stefano* und kommt 1368 in dem Malerbuche vor. Von seinen Werken wissen wir ebenfowenig etwas Sicheres, wie von denen seines Vaters *Stefano*, den Ghiberti als trefflichen und erfahrenen Meister hervorhebt, von dem aber Alles, was er und Vasari ihm zuschreiben, untergegangen oder wenigstens unkenntlich ist. Stefano wäre nach Landino's Dante-Commentar »scimia della natura«, Affe der Natur, genannt worden, was auf stärkere realistische Neigungen, als sie sonst der Schule eigen waren, schließen ließe. Auch manche andere Künstler, von denen unsere Quellen berichten, sind bloße Namen für uns geworden. So Giotto's Schüler *Fuccio Capanna*, von dessen Bildern im Chore von S. Francesco zu Pistoja nur noch Ueberreste da sind, und *Buonamico Buffalmacco*, *Cristofani*, genannt *Buffalmacco*, ein gleichzeitiger Florentiner, der nicht aus Giotto's Schule hervorgegangen, sondern nach Ghiberti Autodidakt war. Er lebt als lustiger Gefelle bei den florentiner Novellisten fort, aber das Bild des Künstlers ist erloschen. Während Vasari ihn 1340 sterben läßt, kommt er noch 1351 im Buche der Malerbruderschaft vor.
- Andererseits hat die neuere Forschung ²⁾ aber auch einen vergessenen Schüler Giotto's, über den die älteren Quellen wenig zu sagen wissen, wieder zur Geltung gebracht: *Bernardo di Daddo*, der 1320 im Arte de' medici e speziali immatriculirt wurde, 1349 unter den Vorständen der neuen Malerbruderschaft war und nach urkundlichem Zeugnisse in den Jahren 1346 bis 1347 das große Madonnenbild in *Orcagna's* berühmtem Tabernakel zu Or San Michele ausführte. Das Kind langt liebkozend zum Gesichte Marias empor,

1) Vgl. die Aufklärungen in *Milanesi's* Vasari I. S. 622.

2) *Milanesi's* Vasari I, 459.

die acht Engel beiderseits sind nicht mehr in ganzer Figur einer über dem andern angebracht, wie bei Cimabue, aber die Anordnung ist kaum minder alterthümlich, indem nur von den zwei vordersten die Gestalt, von den übrigen Kopf über Kopf in senkrechten Reihen zu sehen ist. Im übrigen scheint das an seinem Platze schlecht sichtbare Bild sich durch sorgfame Ausführung und milden, edlen Ausdruck auszuzeichnen. Auch noch andere Tafelbilder desselben Meisters kommen vor, bezeichnet »Bernardus de Florentia«, wie ein kleines, sehr ruinirtes Madonnenbild in der Akademie zu Florenz ¹⁾. Seine Wandbilder in der Capelle S. Stefano in S. Croce, die Martyrien des Laurentius und Stephanus, sind aber bei vieler Gediegenheit doch höchst gezwungen und steif in den Motiven. Dem Bernardo haftet immer ein alterthümlicher Zug an, der ihn nicht zu voller künstlerischer Freiheit kommen läßt.

Unter den Künstlern einer etwas jüngeren Generation bilden die Schüler des Taddeo Gaddi eine besondere Gruppe. *Jacopo da Casentino*, der 1349 zu dem ersten Vorstande der neu gegründeten Malerbruderschaft gehörte, war nachher in Arezzo thätig, wo von seiner Hand noch Reste einiger Wandbilder übrig sind, und starb in seiner Heimath Prato Vecchio im Casentino. Ein aus der dortigen Kirche S. Giovanni Evangelista stammendes Altarwerk, das ihm zugeschrieben wird, besitzt die Nationalgalerie zu London: Johannes der Evangelist lebend in den Himmel aufgenommen, beiderseits Heilige, in oberen Feldern Christi Auferstehung, die von den beiden Johannes empfohlene Stifterfamilie und die Erzengel Michael und Raphael, noch höher die Dreifaltigkeit und die in zwei Theile zerlegte Verkündigung, an den Pilastrn Heilige, an der Predella Scenen aus der Johanneslegende; im Ganzen 22 Bilder.

*Jacopo da
Casentino.*

An *Giovanni da Milano*, eigentlich *Johannes Jacobi* aus Caverzajo bei Como, rühmt Vafari besonders die Fortschritte im Colorit; dazu kommen aber noch die Gewissenhaftigkeit der Durchbildung, die fleißige Modellirung, ein Streben nach Wärme und Feinheit des Ausdrucks, welches die Eigenthümlichkeiten der sienesischen Schule, wie wir sie sogleich kennen lernen werden, mit denen der florentinischen zu verschmelzen sucht. Bezeichnete Tafelbilder von ihm sind eine thronende Madonna zwischen Heiligen nebst zwei Reihen von Sockelbildern aus dem Evangelium in der Galerie zu Prato und eine Beweinung Christi von 1365 in der Akademie zu Florenz ²⁾, beide Werke leider stark ruinirt. Ein Altarbild aus der Kirche Ognisanti, das Vafari erwähnt, befindet sich jetzt in den Uffizien; fünf Hauptabtheilungen enthalten Paare von Heiligen, die Felder darunter die Chöre der Propheten, Patriarchen Apostel, Jungfrauen und Märtyrer. Crowe und Cavalcafelte erkannten seine Hand in den Wandbildern aus der Geschichte der Madonna und der Maria Magdalena in der Capelle Rinuccini an der Sacristei von S. Croce, und dieses Urtheil hat unrukdliche Bestätigung durch eine Aufzeichnung über die Bestellung der Malereien im Jahre 1365 gefunden ³⁾. In den Bildern aus der Marienlegende ist Giovanni sichtlich von den Arbeiten seines Meisters in der Capelle Baroncelli abhängig, aber da er

*Giovanni da
Milano.*

*Cap.
Rinuccini,
S. Croce.*

¹⁾ Solche Bilder wurden früher irrthümlich dem unten zu erwähnenden Bruder Orcagna's zugeschrieben, dessen abgekürzter Namen Nardo aber nicht Bernardo sondern Leonardo bedeutet.

²⁾ *Rofini*, Abbildung im Texte Bd. II, zu S. 112.

³⁾ *Milanese's* Vafari I. 572 Anm. — Die Geburt Mariä abgebildet bei *Rofini* Taf. 17; *E. Förster*, Denkmale, II, Taf. 10.

gewaltfame Motive, Ueberhäufung und zu starke Betonung der Nebenfiguren vermied und vorzugsweise auf Klarheit und Schlichtheit der Darstellung ausging, scheinen Taddeo's Compositionen bei ihm in eine reinere Sphäre erhoben. Andererseits wird er aber durch seine Weichheit und Milde oft zu unentschieden in der Handlung. Bei der Erweckung des Lazarus auf der andern Wand ist das alte Motiv verlassen; Lazarus steigt, nach vorn gerichtet, aus einem Sarkophage in die Höhe, während Christus hinter dem Sarkophage steht und dadurch, daß die zweite Hauptfigur in keine Beziehung zu ihm gesetzt ist, völlig nichtsagend bleibt. Aus Mangel an dramatischem Sinne schlug also dieses Experiment Giovanni's, etwas Neues zu geben, fehl. Er war kein selbständiger, erfindender Geist.

Agnolo
Gaddi.

Ein dritter Schüler des Taddeo ist sein Sohn *Agnolo Gaddi*, der 1396 in hohem Alter starb. Obwohl er sich im wesentlichen in den Bahnen seines Vaters bewegte, zeigt er doch auch schon einen Anlauf zu jener Wandlung des Stils, die dann erst im 15. Jahrhundert wirklich zum Durchbruche kam. Seine wichtigsten Fresken sind diejenigen der Cappella della Cintola (des heiligen Gürtels) im Dome zu Prato: die Legende Marias, ihre Himmelfahrt, bei der sie dem Thomas ihren Gürtel reicht, und die Auffindung dieser Reliquie durch einen Bürger von Prato, Michele de' Dagomari; ferner die Legende von Constantin, der heiligen Helena und der Auffindung des Kreuzes im Chore von S. Croce zu Florenz¹⁾. Die Farbenheiterkeit, welche einst diese Bilder ausgezeichnet haben mag, ist jetzt zu sehr getrübt. Manche stattliche Gruppen und Figuren, viele frische und gefällige Züge sind wahrnehmbar, daneben aber auch hastige und conventionelle Einzelheiten. Namentlich werden die landschaftlichen Hintergründe oft aufdringlich. Der alte Stil scheint bei Agnolo schon in Auflösung begriffen, dessen Strenge und Einfachheit sind verloren. Agnolo's Tafelbild aus S. Pancrazio, jetzt in der Akademie zu Florenz, eine Madonna mit sechs Heiligen und Predellenbildern, wirkt viel günstiger; die Ausführung ist fein, und die Gemessenheit der architektonischen Umrahmung, die jede einzelne Gestalt in ihr besonderes Feld einschließt, war ein Zwang, der dem Maler zustattenkam.

Orcagna.

Als ein selbständiger Geist, der durch Studium und Energie der Verflachung in der Nachfolgerschaft Giotto's vorbeugt, steht *Andrea di Cione* mit dem Beinamen *Orcagna* oder *Arcagnolo* da. Er war eine universelle Natur, in erster Linie Maler, zugleich aber auch Bildhauer, Architekt und Poet. In der Malerei arbeitete er vielfach mit seinem Bruder *Nardo* (Lionardo) zusammen. Dieser starb 1365, Andrea wahrscheinlich 1368. Sein Hauptwerk in der Wandmalerei sind die drei großen Bilder: Jüngstes Gericht, Hölle²⁾ und Paradies in der Cappella Strozzi am Querhaufe von S. Maria Novella. Die in Regionen getheilte Hölle ist vielleicht weniger ein Bild als eine graphische Darstellung im Anschluß an Dante; das Jüngste Gericht ist durch das Mittelfenster in seiner Composition sehr beengt; desto herrlicher aber ist das Paradies mit seiner

Cap. Strozzi,
S. Maria
Novella.

1) Seine Hand ist endlich auch in den neu aufgedeckten Fresken der Cappella Castellani in S. Croce, die *Vasari* dem *Stammina* beimaß, wiederzuerkennen: Scenen aus der Legende der beiden Johannes, des heiligen Nicolaus, Antonius des Eremiten u. s. w. Vgl. Crowe und Cavalcasse II, S. 447, Nachtrag.

2) *Agincourt* Taf. 119.

feierlichen Gröfse und feinem monumentalen Adel der Anordnung. Im Studium der Form leistet Orcagna alles, was innerhalb der Grenzen seiner Epoche möglich war; er ist bestimmter in den Extremitäten, so dafs seine Figuren mit ungewöhnlicher Sicherheit gehen und stehen, und wagt sogar oft kühne Verkürzungen, wenngleich ohne eigentlich theoretische Kenntnifs der Perspective. Ebenso thut er in der Schattengebung, durch die er gröfsere Körperlichkeit gewinnt, einen Schritt vorwärts; vor allem aber beherrscht er das Seelenleben und weifs ebenso Energie wie Zartheit des Ausdrucks zu erreichen. Wie er in diesem sich von Giotto unterscheidet, dem er sonst noch in den Proportionen und im Stile der Gewandung nahesteht, zeigen die edlen Gestalten des gekrönten, sceptertragenden Christus und der demuthvollen Maria, die über dem Paradiese auf einem Throne sitzen (Fig. 129).

Im Jahre 1357 schuf Andrea das mit seinem Namen bezeichnete, in fünf Tafelbilder. Spitzbogenarcaden geschlossene Altarbild derselben Capelle: der in einer Engelglorie thronende Christus überreicht Schlüssel und Buch dem Petrus und dem Thomas von Aquino, welche vor ihm knien; dem Heilande zunächst stehen die gekrönte Maria, die den heiligen Dominicaner empfiehlt, und Johannes der Täufer, mehr seitwärts der Erzengel Michael und Katharina, Paulus und Laurentius. Auf der Predella sind Petrus auf dem Meere und zwei legendarische Scenen zu sehen ¹⁾. Fast auf gleicher Stufe steht ein für S. Pietro Maggiore ausgeführtes Altarwerk in der Nationalgalerie zu London: die Krönung der Jungfrau durch Christus zwischen verehrenden und musizirenden Engeln; auf den Flügeln 48 knieende Heilige; die Dreifaltigkeit und sechs Scenen aus den Evangelien in den ehemaligen Krönungen der Tafel. In Folge von Restauration ist die harmonische Klarheit der Farbe, welche bei dem vorigen Bilde wohlthat, hier freilich verloren. Seit 1358 war Andrea auch bei den Mosaiken an der Front des Domes in Orvieto beschäftigt, aber mit minderem Erfolge, weil öffentliche Aufträge in der Heimath ihn hinderten, sich dieser neuen ehrenvollen Aufgabe anhaltend zu widmen. Jetzt sind alle Mosaiken daselbst erneuert.

In naher persönlicher Beziehung zu ihm stand *Francesco Traini* aus Pisa, Francesco Traini. der zwar nicht, wie Vafari will, sein Schüler gewesen sein kann, aber als fertiger Meister um 1349, als er in Florenz war, seinen Sitz in Orcagna's Werkstatt aufgeschlagen hatte. Auch ihm fiel, wie diesem im Altarbilde der Cappella Strozzi, die Glorification des Dominicanerthums zu. In S. Caterina zu Pisa enthält ein Altarbild den berühmten Theologen des Ordens, St. Thomas von Aquino, in der Glorie mit offenem Buche, seitwärts von ihm, kleiner, Plato und Aristoteles, die ihm ihre Bücher entgegenhalten. Dem Heiligen zu Füfsen liegt Averroës, geblendet durch einen Strahl aus dem Buche desselben, seitwärts, ganz klein, stehen Scharen verehrender und bewundernder Dominicaner, und oben schliesen Christus in der Glorie, Moses, Paulus und die Evangelisten die Composition ²⁾. Die Anordnung ist architektonisch streng, durch den Wechsel des Mafsstabes in den Figuren alterthümlich; die Behandlung bleibt

¹⁾ E. Förster, Denkm. it. M. Taf. 34.

²⁾ Rosini Taf. 20. — E. Förster Taf. 33. Vgl. über den Meister *Francesco Bonaini*: *Memorie inedite intorno alla vita e ai dipinti di Fr. Traini etc.* Pisa 1846.

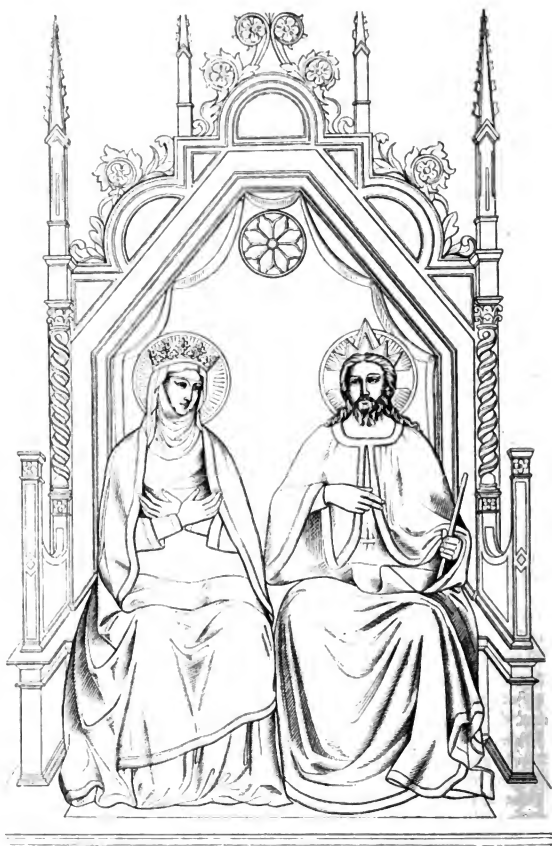

Fig. 129. Orcagna. Christus und Maria; aus dem Paradiese,
S. Maria Novella.

Fig. 130. Francesco Traini. St. Thomas von Aquino in der Glorie.
S. Caterina, Pifa. Nach Rosini.

trotz sorgfamer Feinheit doch flacher und kleinlicher als bei Orcagna (Fig. 130). Ein anderes, 1345 für dieselbe Kirche vollendetes Altarwerk zeigt in der Mitteltafel, jetzt in der Akademie zu Pisa, den stehenden St. Dominicus und auf den Flügeln, in der Bibliothek des Seminars dafelbst, acht Scenen aus seiner Legende.

Werke
unbekannter
Meister.

Neben den Schöpfungen, deren Meister bekannt und zum Theil sogar urkundlich gesichert sind, stehen aber noch manche namenlose Arbeiten der Zeit, über welche die Quellschriften wenn auch nicht schweigen, so doch unverkennbar Falsche berichten. Wir sind im Stande mit Bestimmtheit auszusprechen, daß diese oder jene Arbeit nicht von dem Meister sein kann, dem Vafari sie zuschreibt, aber die Ermittlung des wirklichen Meisters ist oft schwer erreichbar, wenn man subjectiven Eindrücken nicht zuviel Spielraum gewähren will.

Refectorium,
S. Croce.

Hierher gehört die Westwand des Refectoriums zu S. Croce in Florenz. In dem Hauptfelde sieht man Christus am Kreuze, das zugleich als Lebensbaum mit Prophetenbildern und Schriftstellen dargestellt ist, in vier Seitenfeldern legendarische Scenen, in einer unteren Abtheilung das Abendmahl, bei welchem die Apostel auf Einer Langseite des Tisches dem Beschauer gegenüber sitzen und der schlichte, aber intensive Ausdruck der Köpfe bemerkenswerth ist ¹⁾. Trotz der Vorzüge des Bildes ist hier von Giotto keine Rede, dem es Vafari zuschrieb, sondern wir haben nur die Arbeit eines viel späteren, tüchtigen aber nicht sonderlich eigenthümlichen Nachfolgers.

Spanische
Capelle.

Weit bedeutender sind die berühmten Wandbilder der Spanischen Capelle, des ehemaligen Capitelsaales von S. Maria Novella, die Vafari zwischen *Taddeo Gaddi* und *Simone Martini* aus Siena vertheilt. Mit den Arbeiten des ersteren ist keine positive, schlagende Uebereinstimmung da, und in noch stärkerem Maße gilt dies von dem letzteren, dessen Theilnahme ferner schon chronologisch dadurch ausgeschlossen ist, daß er 1344 starb und bereits 1339 Italien verlassen hatte, während die Malereien im Jahre 1355, bei dem Tode des Stifters Buonamico Guidalotti, noch nicht vollendet waren ²⁾. Die Bilder sind allerdings in der Ausführung nicht durchgängig von Einer Hand, aber in Geist und Conception eine einheitliche Schöpfung. Bleibt nun auch die Frage nach den Künstlern noch ungelöst, so ist doch die Prüfung der Compositionen selbst und des Geistes, der sie inspirirt hat, ungleich wichtiger.

Dominicaner-
kunt.

Der Einfluß der beiden Bettelorden, jener gewaltigen Werkzeuge, welche der römischen Kirche im 13. Jahrhundert erstanden waren, ist auch kunstgeschichtlich bedeutend. Wie die Klosterkirche in Assisi und in Florenz die Kirche S. Croce die Hauptstätten einer vom Franciscanerthum beeinflussten

1) Geft. von *Lafinio*, von *Kufcheweyh* und bei *Rofini* Taf. 7.

2) *V. Marchesi*: *Memorie dei pittori scultori e architetti Domenicani*, 2. Ausg. I, 124. — Vgl. *Schnaase*, VII, S. 446. *Schnaase* schreibt die Bilder, welche Vafari dem Taddeo beimeist, sowie diejenigen an der Eingangswand einem jüngeren Künstler der Giotto'schen Schule, die übrigen einem Sieneſen zu. *Croce* und *Cavalcaſelle* halten für möglich, daß die Compositionen von Taddeo ſeien, erkennen aber ſeine Hand nicht in der Ausführung, ſondern denken an *Andrea di Firenze* und *Antonio Veneziano*, die im Campo Santo zu Piſa gemalt haben (vgl. unten). Aber dies iſt nur ein ſubjectives Urtheil.

Kunst waren, so hatte eine vom Dominicanerthum geistig beherrschte Malerei in dem Kloster dieses Ordens zu Florenz, S. Maria Novella, ihren Sitz. Die Kunst des Franciscanerthums rief zwar mitunter Allegorien voll scholastischen Geistes hervor, aber ihr Hauptgegenstand blieb doch immer die Legende des Heiligen. Den Dominicanern aber, wie Hettner ¹⁾ neuerdings meisterhaft ausgeführt hat, fehlte diese Poesie der Legende, und der Orden, welcher die Inquisition und die Predigt, die Kirchenzucht und die Belehrung des Volkes in der Hand hatte, suchte für jenen Mangel Ersatz in lehrhaften Darstellungen, die das System und die Moral des heiligen Thomas von Aquino, des scholastischen Dominicaner-Theologen, verherrlichten. Den größten und wichtigsten unter allen Versuchen dieser Art haben wir in den Bildern der Spanischen Capelle vor uns, die bis in ihre Einzelzüge den Schriften des Thomas von Aquino entnommen und genau nach einem von den Oberen oder den Gelehrten des Klosters festgestellten Programme gemalt sind.

Die südliche-Eingangswand enthält Scenen aus der Legende des heiligen Dominicus und des Petrus Martyr, die nördliche Altarwand das Leiden Christi, in einer höchst figurenreichen Kreuzigung, der sich tiefer die Kreuztragung und Christus in der Vorhölle anschließen; das Gewölbe Petrus auf dem Meere wandelnd nebst den Jüngern im Schiffe, ferner Auferstehung, Himmelfahrt und Ausgießung des Geistes. Die beiden Hauptbilder haben an den ungetheilten, bogenförmig schließenden Wänden westlich und östlich ihren Platz und stellen Kirchenlehre und Kirchenzucht nach den Begriffen des Dominicanerthums dar.²⁾

Das Bild an der Westwand ist aus der Summa theologiae des Thomas von Aquino geschöpft. Unten zieht sich eine Reihe gothischer Chorstühle mit vierzehn thronenden allegorischen Gestalten hin, denen zu Füßen ihre geschichtlichen Vertreter in gleicher Anzahl sitzen; zunächst die sieben freien Künste: die Grammatik und unter ihr Donatus, die Rhetorik und Cicero, die Dialektik und Aristoteles, die Musik und Thubalkain, der den Hammer über dem Amboss schwingt, die Astronomie und Ptolomäus, die Geometrie und Euklid, die Arithmetik und Pythagoras. Dann die drei theologischen Tugenden, Liebe mit Pfeil und Bogen, Hoffnung und Glaube, unter ihnen Augustinus und zwei andere Heilige; ferner Devotio und Oratio, letztere mit einem Christusbilde, Andacht und Cultus, die innere und die äußere Art von Gottesverehrung, unter ihnen Hieronymus und Basilius, zuletzt das göttliche Gesetz mit einem Kirchenmodell und das menschliche Gesetz mit Schwert und Erdkugel, zu ihren Füßen Papst und Kaiser (Fig. 131). Ueber diesen Sitzreihen baut sich eine dritte auf, in deren Mitte, unter reich verziertem Thronbaldachin, der heilige Thomas von Aquino mit offenem Buche sitzt, während unter ihm, düster und grollend, die drei überwundenen Irrlehrer Averroës, Arius und Sabellius kauern, und auf den Bänken seitwärts zehn Gestalten aus dem Alten und Neuen Testament, Autoren heiliger Schriften, zu denen St. Thomas Commentare geschrieben, zu sehen sind. Den obersten Raum füllen schwebende Engel. Der Gegenstand von

Spanische
Capelle.
Eingangswand,
Altarwand,
Gewölbe.

Westwand.

1) Hermann Hettner: Zur Charakteristik der Dominicanerkunst des 14. Jahrhunderts. Zeitschrift für bild. Kunst XIII. 1878, S. 1, 81.

2) Kofni, Taf. 13, 15. Einzelnes bei Förster, Taf. 27 f.

Traini's früher geschildertem Tafelbilde ist hier also in noch großartigerer Weise wiederholt.

Ostwand. Die Darstellung des Kirchenregimentes an der Ostwand ist eine Illustration zum Commentare des Hohen Liedes von Thomas von Aquino; in der unteren Hälfte ist der Kampf der Kirche um den himmlischen Bräutigam, oben die

Fig. 131. Von der Westwand der Spanischen Capelle. S. Maria Novella in Florenz.

Seligkeit der Vereinigung mit ihm zu sehen. Links unten ragt eine große Kirche, ein treues Abbild des Domes in Florenz nach dem alten Modelle des *Arnolfo di Cambio* auf; vor ihm thronen Papst und Kaiser zwischen geistlichen und weltlichen Würdenträgern, ihnen zu Füßen lagern Schafe; die Gemeinde, bewacht von schwarz und weißgeleckten Hunden, den Dominicanern, nach

dem Wortspiele *domini canes*; neben denselben, auf der geistlichen Seite, stehen und knien in ernster Betrachtung Mönche und Nonnen, Vertreter des beschaulichen Lebens, der *vita contemplativa*, auf der weltlichen Seite Männer und Frauen in Laienracht oder Pilgergewand, Vertreter der *vita activa*, des thätigen Lebens, in welchem gläubiges Streben auch zum Heile führen kann.

Die rechte Hälfte der Unterpartie bezieht sich auf die Abwehr der Gefahren, welche der Kirche drohen, durch Inquisition und Predigt, die Aemter der Dominicaner. Dominicus fendet seine Hunde aus, welche die in den Weinberg des Herrn gedrunghenen Füchse überfallen; Dominicus predigt den Ungehorsamen und Verstockten, Thomas von Aquino den Ketzern und Ungläubigen.

Die Darstellung über dieser rechten Hälfte leitet von der streitenden Kirche zur triumphirenden über. Die Verknüpfung mit dem Vorhergehenden wie mit dem Folgenden bilden der Dominicaner, der einem vor ihm Knieenden die Abolution ertheilt, und der heilige Dominicus, der verschiedene Gläubige auf die Pforte des Paradieses hinweist. Der Weg zu dieser geht durch die Ueberwindung der Sünde, und so sehen wir weiterhin den umfriedeten Garten, unter welchem das Hohelied die Kirche darstellt, mit vier grossen sitzenden Gestalten: einem Manne in ernster Betrachtung, der Verkörperung des beschaulichen Lebens, dann drei Sinnbildern vom Ueberwinden der Versuchungen des Teufels, der Welt und des Fleisches: einer Frau mit dem Schofshunde, einem Manne mit dem Falken, einer jungfräulichen Gestalt mit dem Saitenspiel. Etwas tiefer schlingen selbige Gestalten ihren Reigen auf der Wiese; höher holen Knaben die Granatäpfel des Hohen Liedes von den Bäumen; eine lachende Landschaft dehnt sich darüber aus. Links oben ist die Pforte des Paradieses geöffnet; zu den innen Versammelten lassen Petrus und Engel neue Scharen ein, und in der Spitze des Bogens erscheint der Herr in der Glorie mit Engeln und Evangelisten-Zeichen.

Dem zweiten Bilde fehlt bei der Fülle seiner Gestalten, ihrem oft anmuthigen, oft charakteristischen Gepräge, der reicheren Ausbildung des landschaftlichen und architektonischen Hintergrundes doch die architektonische Ruhe und Geschlossenheit der Composition. Desto mehr tritt sie uns in dem ersten entgegen, das sich stilvoll aufbaut, und in welchem die Verbindung der hoheitvollen Personifikationen mit den charaktervollen, ernsten Männern in gut beobachteten, ungezwungenen Stellungen unter ihnen höchst eigenthümlich ist. Diese ausgeklügelte Symbolik des Dominicanerthums konnte allerdings zu keiner rein künstlerischen Durchsichtigkeit der Darstellung führen; statt der Sprache des Seelenlebens drängt sich diejenige mönchischer Moral und pfäffischer Gelehrsamkeit vor, aber die Künstler, denen die Verwirklichung des Programmes übertragen war, wußten selbst einer solchen Aufgabe durch ihr Compositionstalent und ihr Stilgefühl Herr zu werden.

Dieses Allegorisiren war aber nicht bloß im Dienste der kirchlichen Scholastik Sitte geworden, sondern drang ebenso in die politischen Gemälde ein, mit welchen man häufig Rathhäuser und öffentliche Gebäude schmückte, um, ebenfalls in moralisirender Absicht, an Bürgertugend zu erinnern oder das Gedächtniß bestimmter historischer Ereignisse festzuhalten. Von solchen Arbeiten ist freilich das Meiste untergegangen, aber es lohnt sich, wenigstens von

Künstlerischer Charakter.

Politische Allegorien.

den Gegenständen nach Ghiberti's und Vafari's Berichten Notiz zu nehmen. So soll *Giotto* im Saale des Palazzo del Podestà in Florenz die Beraubung des Gemeinwefens dargestellt haben, wobei die Commune als Richter mit dem Scepter personificirt war und zwischen den vier Cardinaltugenden thronte. *Taddeo Gaddi* malte in der Mercanzia vecchia, dem Handelsamte, das Tribunal, aus sechs Männern bestehend, und vor diesem die Wahrheit, die der Lüge die Zunge ausreißt. Und als im Jahre 1343 Walther von Brienne, Herzog von Athen, der sich in Florenz unter neapolitanischem Schutze zum Tyrannen aufgeworfen, vom Volke verjagt worden war, wurde ein hierauf bezügliches allegorisches Bild im Palazzo del Podestà gemalt, das Vafari seinem fabelhaften *Giottino* zuschreibt.¹⁾

E. Die Schule von Siena.

Wie zur Zeit *Cimabue's*, so behauptet sich auch seit *Giotto* Siena neben Florenz. »Zwei ausgezeichnete und treffliche Maler kenne ich, den *Giotto* von Florenz, dessen Ruhm unter den Neuern außerordentlich ist, und den *Simone von Siena*«, sagt Petrarca in einem Briefe; in drei Sonetten feiert er Simone wegen seines Bildes der Madonna Laura und nennt ihn einen besseren Meister und von höherem Geiste als Zeuxis, Praxiteles und Phidias.²⁾ In der That verdient der größte Maler der Senefischen Schule im 14. Jahrhundert bald neben Giotto einen Platz. [Nach Vafari müßte Simone Martini 1284 geboren sein; nach dem Nekrologe von S. Domenico in Siena starb er zu Avignon im Juli 1344. Vafari nennt ihn irthümlich Simone Memmi, weil er seinen Schwager *Lippo Memmi*, der mitunter mit ihm zusammen arbeitete, für seinen Bruder hielt. Simone hatte aber auch einen Bruder, der an seinen Arbeiten theilnahm: *Donato*. Auch darin irrt Vafari, daß er ihn zu einem Schüler Giotto's macht. In Simone zeigt sich vielmehr die volle Unabhängigkeit der senefischen Malerei. Sein Hauptwerk in Siena ist das große Wandbild, das im Rathsaale des Palazzo Pubblico eine ganze Wand füllt:³⁾ die Madonna mit Engeln und Heiligen, nach Inschrift im Jahre 1315 von seiner Hand vollendet (Fig. 132). Sie sitzt in stiller Feierlichkeit auf dem Throne, das bekleidete, segnende Christuskind im Schoße, dessen Füßchen sie leise mit der Hand berührt. Dreißig Heilige und Engel umgeben sie in symmetrischen Gruppen, die vordersten, zwei Engel, die Blumenkörbe emporreichen, und vier Schutzpatrone der Stadt Siena, knieend, die übrigen stehend, wobei Petrus, Paulus und die beiden Johannes die vorderen Stangen des Baldachins halten, der alle beschirmt. Medaillons und Brustbilder schmücken den Rahmen. Die Composition ist symmetrisch aber einfach; nur durch das Knien der vorderen Reihen kommt die

Simone
Martini.

Palazzo
Pubblico,
Siena.

1) Ein Bild gleichen Inhaltes an anderer Stelle, in der jetzigen Accademia Filarmonica (Via del Diluvio), von dem noch Reste übrig sind, beschreiben Crowe und Cavalcaselle. Die heilige Anna, an deren Tage die Vertreibung erfolgte, thront in der Mitte, zeigt auf den Palazzo Vecchio und übergibt den vor ihr knieenden Vertretern der Stadt das Banner; rechts steht der leere Herzogstuhl, und oben schwebt eine Gestalt mit Säule und Pfeil, vor welcher der Abenteurer, ein Ungeheiß in den Armen und auf die Insignien der Gerechtigkeit tretend, entfällt.

2) Epist. famil. lib. V, 17; Sonetti 57, 58, 100.

3) E. Förster, Denkmale, Taf. 47, 48.

Fig. 132. Simone Martini. Thronende Madonna. Palazzo P'ubblico in Siena,

nächste Reihe zur Geltung, und über dieser sind dann die Köpfe der Fernstehenden dadurch zu sehen, daß der Künstler sich noch eine Stufe unter ihnen gedacht hat. Dennoch treten alle Charaktere klar hervor, und ihr Ausdruck verbindet sich zu großartiger Einheit der Stimmung. Maria's feines Oval, im Zuschnitt noch den Typen Duccio's nahestehend, mit dem sinnig zarten Ausdruck, den die emporgezogenen unteren Augenlider verleihen, und der weichen Neigung des Hauptes, ist von hoher Anmuth; in den Engeln mit Blumen und den adorirenden heiligen Jungfrauen zunächst am Throne wird die Lieblichkeit durch begeisterte Hingebung verklärt; zu freiestem Adel bei vollerer Bildung der Züge erheben sich die Erzengel, die inmitten der beiden Gruppen stehen und zu den kräftigen Charakteren der Apostel und des Täufers einen wirkungsvollen Gegensatz bilden. Die liebevolle Durchbildung ist bei dem Zustande des Bildes nur noch theilweise kenntlich.

Im selben Raume gegenüber malte Simone 1328 das Reiterbild des Senefischen Feldhauptmanns Guidoriccio Fogliani, eine energische Erscheinung, auf schwerfälligem Gaule, im Profil gesehen, mit einer Umgebung von Castellen und Palifaden.

Affig. Außerhalb Siena's entsprechen dem Simone, nach dem Urtheile von Crowe und Cavalcafle, die Wandmalereien aus der Martinslegende in der ersten nördlichen Capelle der Unterkirche zu Affisi, die Vafari dem *Puccio*

Tafelbilder.
Neapel.

Capanna zuschrieb. In Neapel war Simone für König Robert beschäftigt; eine Seitencapelle in S. Lorenzo Maggiore dafelbst enthält den thronenden St. Ludwig, Bischof von Toulouse, der seinem vor ihm knieenden Bruder König Robert die Krone aufsetzt, und an der Predella Scenen aus der Legende des Heiligen. Unter anderen bezeichneten Tafelbildern sei zunächst ein Madonnenbild mit Halbfiguren von Heiligen vom Jahre 1320, aus S. Domenico in Orvieto, jetzt in den Opera del Duomo, erwähnt. Im selben Jahre wurde, nach den Klosterannalen, der Hochaltar der Kirche S. Caterina in Pifa bei ihm bestellt, ursprünglich aus sieben Tafeln mit mehreren Bilderreihen bestehend, in den Hauptabtheilungen die Brustbilder der Madonna und verschiedener Heiliger enthaltend. Sechs Tafeln dieses Werkes sind jetzt in der Bibliothek des

Orvieto.

Pifa.

Florenz.

Seminars in Pifa zu sehen.¹⁾ In den Uffizien zu Florenz befindet sich ein ehemaliges Altarwerk aus dem Dome in Siena: die Verkündigung Marias und die stehenden Heiligen Ansanus und Giulietta, nach der Inschrift im Jahre 1333 von *Simone* mit seinem Schwager *Lippo* gemalt. Charakteristisch sind das stark betonte Empfindungsleben, das sich erschreckt Zurücklehnen Marias im Sessel, die edle Erregtheit der Heiligen. Die Farbe ist in Simone's Tafelbildern von lichter Klarheit mit geringer Modellirung und einer grünlichen Unterlage im Fleische, die noch an byzantinische Technik erinnert, bei seiner, scharfer Durchbildung. Merkwürdig ist endlich noch ein kleines Täfelchen in der Royal Institution zu Liverpool. Den zwölfjährigen Jesusknaben, der mit beiden Armen ein Buch an seine Brust schließt, führt Joseph zur sitzenden Maria hin, und beide scheinen ihn mild vorwurfsvoll über sein Weilen im Tempel zu fragen.²⁾ Die

Liverpool.

¹⁾ Andere Reste in der Akademie. Eine heilige Barbara, die als zu diesem Werke gehörig gilt, bei dem Obersten Rothpletz in Aarau. — Die hl. Katharina abgebildet bei *Förster*, Denkm. I Taf. 49.

²⁾ Abbild. bei *Crowe* und *Cavalcafle*, II. zu S. 270.

Wärme und Feinheit des Ausdrucks sind hier bewundernswerth, aber Josephs kurze Figur mit starker Ausbiegung und gekünstelter Anordnung des Gewandes grenzt an das Gezierte. Das Bild trägt nebst dem Namen die Jahrzahl 1342 und ist demnach schon in Avignon gemalt.

Hierher, an den päpstlichen Hof, wurde Simone nämlich unter Benedict XII. berufen, und zwar im Jahre 1339, wie urkundlich festgestellt ist¹⁾. Er blieb über fünf Jahre, bis zu seinem Tode, dort, wie aus seinem Testamente hervorgeht, und führte mit Hilfe seines Bruders viele Malereien aus. An dem Portale der Kathedrale sieht man im Bogenfelde noch die Madonna mit Engeln und den Stifter, einen Cardinal, darüber den segnenden Heiland in einer Engelsglorie. Der päpstliche Palaß enthält in der Halle des Consistoriums eine Folge großer Gestalten von Propheten und anderen alttestamentarischen Figuren, in der Capelle des Papstes die Geschichte Johannes des Täufers sowie Reste von Bildern aus der Petruslegende und der Passion nebst Apostelfiguren; endlich in der darüber gelegenen Capelle des heiligen Officiums Szenen aus der Legende des St. Martialis²⁾.

Von Simone's Schwager *Lippo Memmi*, der ganz seinem Stile treu blieb, sind noch einige selbständige Werke nachweisbar. Die Madonna mit Heiligen im Saale des Palazzo Pubblico zu S. Gimignano, sein größtes Wandbild, 1317 datirt, ist eine ziemlich geistlose und mechanische Reproduction von Simone's Stadtmadonna zu Siena. Unter den Tafelbildern zeichnet sich die Maria mit dem Kinde im Berliner Museum, mit Lippo's vollem Namen bezeichnet, aus.

Neben Simone galt den Senesen *Ambrogio di Lorenzo* (oder *Lorenzetti*) als ihr berühmtester Maler zu jener Zeit; Ghiberti aber, der ihn hoch bewundert, zieht ihn jenem sogar noch vor. Wir müssen heute auch seinen Bruder *Pietro di Lorenzo* neben ihm nennen. In biographischer Hinsicht fehlt es an Nachrichten über beide, von einer öffentlichen Bestellung bei Pietro ist schon 1305 die Rede³⁾; Ambrogio wird 1323 zuerst als Maler genannt, nach 1345, wo Ambrogio noch einmal in den Stadtrechnungen vorkommt, wird keiner von beiden mehr erwähnt. Sie arbeiteten öfter zusammen, wie bei den untergegangenen Bildern aus dem Marienleben an der Front des Hospitales della Scala in Siena, deren noch im vorigen Jahrhundert erhaltene Inschrift die Namen beider und die Jahrzahl 1335 nannte. Ihr Vorzug besteht darin, daß sie über die alterthümliche Manier und die weiche Empfindsamkeit der Schule hinausgingen und an Kraft und Tüchtigkeit der Auffassung nicht gegen die besten Florentiner zurückblieben. In der Technik vertauschten sie schon früh die grünliche Unterlage des Fleischartons mit dem helleren Ton und der wärmeren Schattirung der Florentiner.

Von *Pietro di Lorenzo* sind uns heute nur noch Tafelbilder mit feiner Namensbezeichnung gesichert. Das früheste, von 1329, befindet sich in einer Capelle der Kirche S. Anfano bei Siena: die Madonna mit dem Kinde auf dem Throne, hinter dessen Rücklehne vier Engel zum Vorschein kommen, voru St. Nicolaus

1) G. u. C. *Milanese*: Documenti per la storia dell' Arte senese, I, 216.

2) Die einzige Würdigung der italienischen Wandbilder in Avignon bieten *Crowe* und *Cavalcafelte* II, 263 ff. Der Verfasser hat dieselben noch nicht gesehen.

3) C. u. G. *Milanese*, Docum. sen. I, 194. Vafari nennt ihn wegen falscher Lesung einer Inschrift Laurati und weiß nicht, daß er Ambrogio's Bruder war.

und Antonius der Einsiedler ¹⁾. Die Composition ist schlicht und noch zu sehr gebunden, die Madonna in Haltung und Ausdruck nicht über die Befangenheit hinausgehoben und herb gegen Simone's Lieblichkeit; nur das Kind ist anmuthig bewegt und setzt das rechte Füßchen, das freilich nicht gut gezeichnet ist, naiv auf das Handgelenk der Mutter. Auch auf dem Madonnenbilde in den Uffizien zu Florenz, von 1340, der sitzenden Madonna mit vier Engeln, sind die Köpfe einförmig und die Augen kaum geöffnet, aber der Ausdruck ist zu erhabener Reinheit gesteigert, und das Kind greift in gefälliger Munterkeit liebkosend nach dem Kinne der Mutter. Der lichte Fleishton und die zarten Farben der Gewänder sind außerordentlich fein zu einander gestimmt. Die schönste seiner Arbeiten ist die Geburt Marias von 1342 in der Domsacristei zu Siena: die Wöchnerin auf dem Lager und das Bad des Kindes in der Mitte; rechts zwei nahende Frauen mit Linnen und Krug, links Joachim mit einem anderen alten Herrn im Vorzimmer, durch einen Diener die Nachricht von der Entbindung empfangend. Diese drei durch gothische Umrahmung geschiedenen Felder haben einen gemeinfamen architektonischen Hintergrund mit ziemlich gelungener Perspective und einem so realistischen Raumgefühl, wie es kaum bei Giotto auftritt. Der Gegenstand hat in jener Zeit nicht leicht eine glücklichere Auffassung gefunden, und die Joachim-Episode mit dem Ausdrucke des Meldens, besorgt Fragens und still Wartens ist höchst eigenthümlich und anschaulich ²⁾. Pietro's nicht datirtes Madonnenbild aus S. Maria della Pieve zu Arezzo, jetzt in der Pinakothek daselbst, die Madonna mit vier Heiligen und zahlreichen Nebenbildern, steht ebenfalls auf der Höhe des Künstler's, hat aber durch Vafari eine Restauration erfahren ³⁾.

Vafari schreibt ihm auch ein Wandbild im Campo Santo zu Pisa, das Leben der Einsiedler, zu; aber da fast in allen anderen Fällen die Auskunft, die er über den Meister der Bilder im Campofanto gibt, nachweislich falsch ist, kann seine Aussage auch hier kein Beweis sein. Eine wirkliche Aehnlichkeit mit seinen bezeichneten Tafelbildern ist nicht vorhanden ⁴⁾.

Wandbilder
Ambrogio's.
S. Francesco,
Siena.

Was Ghiberti von *Ambrogio di Lorenzo* am meisten bewunderte, eine an die Wand gemalte Franciscanerlegende im Kreuzgange von S. Francesco in Siena, ist bis auf wenige, jetzt meist in die Kirche versetzte Reste zu Grunde gegangen. In diesen aber muß man noch immer die Lebendigkeit des Affectes bewundern, besonders in der Scene, welche die Hinrichtung von Franciscanermönchen darstellt. Das bange Erwarten des Todesstreiches bei zwei Mönchen, die eben dem Tode eines Gefährten zusehen, ist höchst anschaulich. Dann haben wir noch, wenn auch in schlechtem Zustande, Ambrogio's große Wandbilder im Saal der Neun im Palazzo Pubblico, die wichtigsten unter allen politisch-allegorischen Darstellungen, die aus der damaligen italienischen Malerei erhalten

Palazzo
Pubblico,
Siena.

1) Holzschnitt nach Skizze Zeitschrift f. bild. Kunst X, S. 136, zu einem Aufsätze von R. Vischer.

2) Holzschnitt ebenda S. 139.

3) Die Aenderung des Namens der Inschrift in *Laurati* geht gleichfalls auf Vafari zurück.

4) Seine Urheberchaft ist schon von *Ernst Förster* mit Recht bezweifelt worden, II. S. 382. Damit fallen auch die Tafelbilder in den Uffizien und in Berlin fort, die man nur wegen des gleichen Gegenstandes, dem Wüstenleben der Eremiten, dem *Pietro di Lorenzo* beimeßen wollte. *Crowe* und *Cavalcaforte* schreiben ihm die von Vafari dem Cavallini beigemessenen Bilder im südlichen Kreuzarm der Unterkirche zu Assisi zu. Dieselben stimmen eher mit Ambrogio di Lorenzo,

find. Ambrogio führte, nach den amtlichen Zahlungsausweisen, in den Jahren 1338—1340 diese Bilder aus, die in dem Sitzungslocale der obersten Regierungsbehörde das Wefen und die Segnungen guten Regimentes, die Schrecken schlechten Regimentes darstellen sollten.

An der Hauptwand ist in einer grossen Composition das gute Regiment zu sehen.¹⁾ Auf dem erhöhten Mittelplatze einer langen, mit Teppichen überdeckten Bank sitzt die Personification der Commune von Siena, ein mächtiger, in riesigem Mafsstabe gebildeter königlicher Greis, schwarz und weifs, in die Stadtfarben, gekleidet, in den Händen das Scepter und das Siegel von Siena: die Madonna zwischen Engeln²⁾; ihm zu Füfsen liegt das Wappenthier der »Sena Julia«, die Wölfin (sie sieht freilich kaum wie eine solche aus), an der Romulus und Remus saugen. Sechs gekrönte Frauen sitzen zu seinen Seiten, die Tugenden Gerechtigkeit, Mäfsigung, Klugheit, Stärke, Großmuth und Friede, und über dem Haupte des Regenten schweben die drei theologischen Tugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung. Vor dem Herrscher sind beiderseits Scharen Bewaffneter zu Ros und zu Fuß, ganz von vorn gesehen, aufgereiht; die gröfsere Gruppe rechts hat gefesselte Gefangene vor sich. Von links her aber schreitet eine Procession 24 ehrbarer Bürger auf den König zu; sie halten sich an einer zwischen ihnen durchlaufenden Schnur, deren eines Ende der Herrscher mit dem Scepter in der Hand hält, während das andere Ende von der am Schlusse des Zuges ganz zur Linken thronenden Concordia gehalten wird. Aber auch hier hört die Schnur nicht auf, theilt sich vielmehr, geht in die Höhe und ist jederseits um den Leib eines Engels in einer Wagschale gewunden. Diese Engel stellen die Iustitia distributiva und die Iustitia commutativa dar. Jene krönt einen knieenden Mann und enthaupet einen andern; diese legt einem Geld in seine Schale und reicht einem anderen Waffen. Die Iustitia, deren Attribute die beiden Engel sind, thront zwischen ihnen über der Concordia und läßt auf ihrem Haupte die Wage balanciren, die ganz oben von der Sapientia gehalten wird (Fig. 133). Italienische Verse sind aufser den lateinischen Ueberschriften zur Erläuterung dazugesetzt.

Ein firmer Scholastiker und Aristoteliker mufs dem Künstler das Programm für diese Malerei gestellt haben. Dasselbe bot ihm keine geringen Schwierigkeiten und drängte sich in seiner absichtsvollen lehrhaften Tendenz stark hervor. Es nöthigte ihn unkünstlerische Beihilfen auf, wie die grobe Verfinnlichung eines logischen Zusammenhangs durch jene durchlaufende Strippe. Aber auch so kam Ambrogio mit der Aufgabe zurecht; bei dem streng symmetrischen Aufbau beider Theile, bei dem Mangel an Tiefe, der fast nur ein Uebereinander gestattete, bei der mehrgliedrigen, alterthümlichen Abstufung des Mafsstabes, erreichte er dennoch einen grandiosen Aufbau der Composition und schuf majestätische, lebensvolle Typen sowohl in den benannten wie in den unbenannten Figuren. Unter den Tugenden kommt eine so herrliche Erfindung vor wie der Friede, das lässig hingegossene, auf die Polster gelehnte Weib in fließendem Gewande, die Füfs auf Waffen, in der einen Hand den Oel-

¹⁾ Abb. Crowe u. Cavalcaselle II. zu S. 308. — Die Partie rechts bei E. Förster, Denkm. II, 1 und 2.

²⁾ Die Umschrift C. S. C. C. V. bedeutet: Commune Senarum cum civilibus virtutibus.

Fig. 133. Ambrogio di Lorenzo: Das gute Regiment. Siena. Aus Crowe u. Cavalcotte (Deutsche Ausgabe).

zweig, eine Verkörperung holder, wohliger Ruhe (Fig. 134). Bei der Concordia zeigt der Kopf, in welchem die antiken Proportionen Duccio's in einen freien Stil überetzt sind (Fig. 135), einen Adel der Form, wie ihn Giotto vielleicht kaum erreicht hat, in dem schönen Oval, der edlen Bildung von Mund und Nase, der fein begrenzten Stirn, dem Schnitt der Augen mit ihrem zarten Ausdruck seelenvoller Hoheit.

Die folgende Wand schildert nun in genrehaftem Tone die Segnungen ^{Segen guten Regimentes.} des guten Regimentes: einerseits blicken wir in die Stadt mit Mauern, Thür-

Fig. 134. Der Friede,
aus des Ambrogio di Lorenzo Wandbild im Pal. Pubblico zu Siena.

men, Palast und Dom, sehen allerlei Handwerker in den Werkstätten, das Treiben auf dem Markte, den Reiter sein Liebchen hinter sich, den Reigen holder Mädchen auf öffentlichem Platze. Ueber dem Thore schwebt der Genius »Sicherheit«, in einer Hand eine lehrreiche Inschrift, in der andern einen Gehenkten, und draussen in der Landschaft entfaltet sich nun ein ebenso heiteres Leben: Landbau, Jagd, Fischfang, Reife.

Auf der dritten Wand ist, der ersten entsprechend, die Tyrannei zu sehen, ^{Tyrannus} ein ungeheuerliches, gewapnetes Wesen, das vor einer festen Burg thront,

von den Lastern umgeben, die niedergetretene Gerechtigkeit zu seinen Füßen: weiterhin nicht mehr kenntliche Scenen der Verwüstung von Stadt und Land.

Tafelbilder. Ambrogio's bezeichnete Tafelbilder, die stark gelitten haben, eine Darstellung im Tempel von 1342, jetzt in der Akademie zu Florenz, mit Köpfen voll männlichen Ernstes und mit solidem Streben nach perspectivischer Durchbildung des architektonischen Hintergrundes, und eine 1344 für den Palazzo Pubblico gemalte Verkündigung, jetzt in der Galerie in Siena, sind gediegene, ausdrucksvolle Arbeiten, zeigen aber keine volle Bedeutung doch nicht in dem Maße wie jene Wandgemälde.

Fig. 135. Kopf der Concordia
aus des Ambrogio di Lorenzo Wandbild im Pal. Pubblico zu Siena.

In Simone's, Pietro's und Ambrogio's Werken zeigt sich die Malerei von Siena der florentinischen ebenbürtig; bald darauf tritt sie aber dauernd gegen diese in eine untergeordnete Stellung zurück. Das Durchschnittsmaß des Könnens sinkt, die Individualitäten verschwinden, die Mehrzahl der Maler bleibt in einer alterthümlichen Manier stecken, und es ist höchst unerquicklich, ihre Arbeiten in Masse zusammen zu sehen, wie in der Galerie zu Siena. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts malte *Barna* die trockenen, stümperhaften Wandbilder aus dem Evangelium im südlichen Seitenschiffe der Collegiatskirche zu S. Gimignano. Als fein Schüler gilt *Lucas Thoma*, der urkundlich

Spätere
Senefen.

Barna.

Lucas
Thoma.

zwischen 1355 und 1389 nachweisbar ist, und von dem mehrere bezeichnete Bilder, unter anderen eine Madonna in der Galerie zu Siena, ein Crucifix von 1366 in der Akademie zu Pisa, vorkommen. *Bartolo di Maestro Fredi* (geb. ^{Bartolo di Maestro Fredi.} 1330, gest. 1410), in seiner Vaterstadt angesehen und öfter in amtlicher Verwendung ¹⁾, als Künstler aber mittelmässig, hat 1356 in dem nördlichen Seitenschiffe zu S. Gimignano den Bildercyclus aus dem Alten Testamente gemalt und in späterer Zeit Tafelbilder für S. Francesco zu Montalmino gefertigt. Eine Kreuzabnahme von 1382 ist dort noch in der Sacristei, Fragmente eines Altars aus dem Marienleben von 1388 befinden sich theils ebendafelbst, theils in der Galerie zu Siena. Noch tiefer als Künstler steht *Andrea Vanni* (geboren 1322), ^{Andrea Vanni.} der auch, wie der vorige, seit der demokratischen Umwälzung in Siena (1368) häufig im Staatsdienste vorkommt, zu diplomatischen Sendungen benutzt wurde ²⁾ und in der Zeit, in der zu Siena Kleinbürger und fromme Weiber, wie die heilige Katharina, große Politik trieben, auch seine Rolle spielte. Der Charakter der Vorgänger verflacht und verwischt sich bei Leuten dieses Schlages, die Formen der alten Schule werden von ihnen immer schwächer reproducirt.

Von Siena ist *Ugolino von Orvieto* ³⁾ beeinflusst, der in der Cappella del Corporale am nördlichen Querschiffe des Doms zu Orvieto im Jahre 1364 biblische Bilder und das Hosienvunder von Bolsena gemalt hat, während bei den Fresken aus der Geschichte Christi und Marias im Chore des Doms neben ihm noch andere Maler, wie *Pietro di Puccio*, thätig waren. ^{Ugolino von Orvieto.}

Der letzte Nachzügler dieser Richtung, mit welchem dieselbe zu Anfang des 15. Jahrhunderts ausläuft, ist *Taddeo di Bartolo* in Siena (geb. 1362, gest. ^{Taddeo di Bartolo.} 1422), Sohn eines Barbiers Bartolo di Mino, nicht des Malers Bartolo di Maestro Fredi. Ein Triptychon von 1390 in Louvre, die Madonna und vier Heilige, für eine Kirche in Pisa gemalt, zeigt in Auffassung und Vortrag bewussten Anschluss an die frühere Schule und in Maria's Zügen noch den Hauch alter senefischer Idealität, allerdings in das Empfindsame gezogen. Nachdem er viel in Pisa, S. Gimignano, Perugia und anderen Orten gearbeitet, vollendete er im Jahre 1407 sein Hauptwerk, die Wandbilder in der Capelle des Palazzo Pubblico in Siena: die letzten Ereignisse aus der Marienlegende, Heilige und Medaillons der Tugenden. Charakteristisch ist die Himmelfahrt Marias; Christus schwebt herab, um sie aus dem Grabe aufzurichten, die Apostel und die anwesenden Juden sind lebhaft bewegt, ausdrucksvoll und geschickt, wenn auch ohne große Motive, componirt; die einzelnen Formen und die Gewandung sind schematisch ⁴⁾. Etwas zu naiv will der Maler den Beschauer merken lassen, dass die Apostel Maria nicht sehen, obgleich sie ihnen gerade an der Nase vorbeischwebt. Eine hohe Berglandschaft bildet den Hintergrund. 1414 kamen die Wandbilder im Vorraume, ein riesiger Christophorus und die Gestalten großer Römer sowie andere antike und mythologische Gegenstände, hinzu.

1) *Milanese*, Doc. sen. I, 285, 304 f. II. 36. — *Gaye* I, 70. — *Milanese's Vasari*, II, 33, 47.

2) *Docum. sen. I*, 295, 305 f.

3) *Oder Ugolino di Prete Ilario*. — *Lodov. Luzzi*: Il Duomo di Orvieto. Firenze 1866, Doc. XXVIII, XXXVII f.

4) *F. Förster*, Denkm. II, Taf. 4.

F. Das Campofanto in Pifa und der Ausgang der Giotto'schen Schule.

Keine Schule
von Pifa.

Toscana besitzt am Ausgange des Mittelalters nur zwei große Schulen der Malerei, die Florentiner und die Senefer. Eine eigentliche Schule von Pifa, das doch für die Plastik der Hauptort war, gibt es in der Malerei nicht, ein Künstler wie *Traini* steht vereinzelt da und war von florentiner Bildung erfüllt. Aber Pifa umschließt eine der wichtigsten Stätten der damaligen Frescomalerei, ein Campofanto, an dessen Decoration zahlreiche von verschiedenen Orten herberufene Meister theilnahmen. In den Jahren 1278 bis 1283 war unter Leitung Giovanni Pisano's der Bau vollendet worden, der das große geistliche Quartier am Ende der Stadt mit seinen Marmorgebäuden, dem Dome, dem schiefen Thurme und dem Baptisterium, abschloß. Das Campofanto bildet ein mächtiges Rechteck, gegen außen streng umfriedet, innen aus vier Hallen bestehend, die sich in hohen Arcaden gegen den inneren Hofraum öffnen und an ihren Rückwänden Raum für große Bilderfolgen darboten. Noch immer ziehen sich diese imposant über den unteren Grabmonumenten aus allen Zeiten hin, obwohl manche unter ihnen gelitten haben, beschädigt und erloschen sind.

Campofanto
in Pifa.

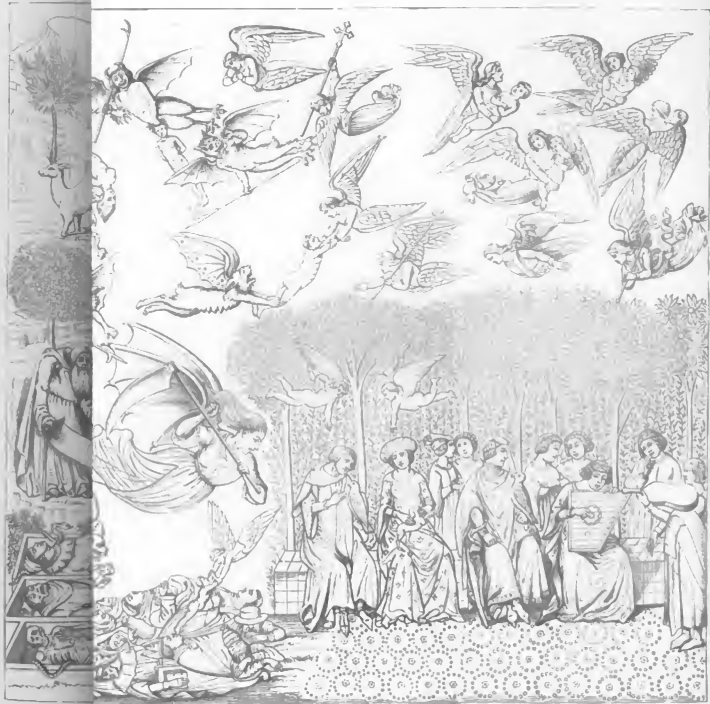
Vafari's Nachrichten sind gerade bezüglich des Campo Santo recht unzuverlässig, aber vieles ist seitdem durch urkundliche Forschung aufgeklärt worden, die uns fogar manche sonst unbekannte Künstler kennen lehrt ¹⁾.

Nach der Vollendung des Baues dauerte es viele Jahrzehnte bis die Ausmalung zusammenhängend in Angriff genommen wurde. Um 1300 wurden zunächst einige jetzt zu Grunde gegangene Malereien in der Ostcapelle ausgeführt; erst viel später, in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, entstanden die Malereien in den Hallen selbst; in den Jahren 1370–1392 wurden größere Folgen nicht mehr als Privatstiftungen, sondern im Auftrage der Commune beendigt, dann kam die Arbeit wieder ins Stocken, bis sie in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts durch *Benozzo Gossoli* fortgesetzt ward.

Bilder der
Osthalle.

Wahrscheinlich wurden die Malereien in der Osthalle vom Eingang der Capelle aus begonnen; der Bildercyclus zwischen diesem und der Südostecke des Baues besteht aus einer figurenreichen Kreuzigung, der Auferstehung, der Erscheinung des Auferstandenen vor den Jüngern und der Himmelfahrt. Der Ausdruck der Erregung ist oft wirkungsvoll, das Betrachten und Betasten der Wundenmale Christi auf dem dritten Bilde ist höchst drastisch; manche kühne Stellungen und Verkürzungen, wie bei dem Krieger, der einem Schächer die Beine zerschlägt und bei den schlafenden Wächtern am Grabe sind wohlgelungen, aber auch hässliche Typen und gewaltfame Verdrehungen kommen vor. Vafari schreibt die Folge dem Buffalmacco zu, von dem auch Ghiberti

1) *Benaint*: Memorie inedite intorno alla vita e ai dipinti di Fr. Traini e a altri opere di disegno etc. — *E. Förster*, Beiträge, S. 105. — Stiche von *Carlo Lafinio*: Pitture a fresco del Campo Santo di Pifa, fol., 40 Blatt.

Geschichte d.

bemerkt, daß er im Campo Santo gemalt habe. Wir müssen dahingestellt sein lassen, ob jene Angabe richtig ist. Jedenfalls gehören auch diese Bilder schon einem späteren Nachfolger der Giotto'schen Schule an.

Ungleich wichtiger sind die Bilder, die sich nun zunächst an der Südwand anschließen: Der Triumph des Todes und das jüngste Gericht. Ueber ihren Meister fehlt es wieder an zuverlässiger Kunde, nur daß es Orcagna nicht ist, dem sie Vasari beimißt, geht aus dessen echten Werken hervor, die seinen künstlerischen Charakter hinreichend feststellen ¹⁾. Auf dem ersten Bilde (Fig. 136) ²⁾ enthält die Partie links die Geschichte von den drei Todten und drei Lebenden, aber in neuer, eigenthümlicher Auffassung. Durch eine Felsenchlucht kommt ein stattlicher Jagdzug, drei Könige mit ihrem Gefolge zu Fusse und zu Ros; da stutzen plötzlich die Thiere, die Reiter entsetzen sich, wenden das Haupt, halten sich die Nasen zu, denn auf dem Wege vor ihnen stehen drei offene Särge mit verwesten, von Schlangen umwundenen Leichen, an denen zum Theil noch königliche Insignien kenntlich sind, und von den Felsen kommt eben ein greiser Einsiedler herabgestiegen, um seine Mahnungen über die Eitelkeit alles Irdischen an die Mächtigen und Vornehmen zu richten. Darüber, auf einer Höhe mit Fruchtbäumen und Thieren, weilen seine Gefährten vor ihrer Klaufe, still lesend, die Hirschkuh melkend, sich des Friedens der Natur freuend, so daß also auch hier, wie in der Spanischen Capelle zu Florenz, nach der Dominicaner-Scholastik die *vita centemplativa*, das beschauliche Leben in Gott, der *vita activa*, dem weltlichen Leben, gegenübergestellt ist ³⁾.

Ebenso kommt diese Dominicanermoral in der Darstellung rechts zur Erscheinung, die nur durch die Felsen der Landschaft von der vorigen Scene gefondert ist. Der Tod (*la morte*), ein gewaltiges Weib mit Fledermausflügeln, faßt mit der Sense einher. Die Unholdin hat eine große Ernte gehalten, unter ihr liegen die Leichen zu Hauf, Männer und Frauen, Krieger, Bürger, Mönche, Papst, Bischof, König; nur an den Krüppeln und Elenden, die sie vergebens um Erlösung anflehen, ist sie vorbeigestürzt. Aus den Mündern der Todten entfliegen ihre Seelen als Kindergestalten, werden aber gleich von Teufeln, fratzenhaften Ungeheuern, ergriffen, fortgezerrt und in die Schlünde feuerpeiender Berge geworfen; nur ausnahmsweise kann sich einmal ein Engel einer Seele bemächtigen. Ueber den Todten wird die Hauptinschrift in italienischen Versen von zwei nackten Genien gehalten; wenn man will von Engeln, diese würden dann zu den ersten Beispielen jener nackten Kinderengel gehören, in welchen bald die Renaissance die antiken Erosen wiederaufleben liefs. Dem Weltleben, das zu den Schrecken des Todes und meist

1) Crowe und Cavacafelle sprechen sie dem *Pietro di Lorenzo* wegen Uebereinstimmung mit dem nächsten Bilde, dem Leben der Einsiedler, zu. Aber dann müßte dieses vor allem als Pietro's Werk gesichert sein, was nicht der Fall ist. *Milanesi*, Vasari, I, 468, will *Bernardo Daddi* als Meister ansehen. Seine Quelle ist ein anonymes Manuscript in der Bibl. Magliabechiana mit Collectaneen über Kunst (Cod. Gaddiani, Cl XVII, Nr. 17), wo es Bl. 48 verso heisst: «Bernardo fu discepolo di Giotto et operò assai in Firenze et in altri luoghi. In Pisa dipinse la chiesa di S. Paolo a Ripa d'Arno et in Campo Santo lo Inferno.» Der Vergleich mit Bernardo's steifen Wandbildern in S. Croce zeigt, daß dies unmöglich ist. Vgl. oben S. 441.

2) Aufser bei *Lafinio* auch bei *E. Förster*, Denkm. I, Taf. 29—31.

3) Vgl. *Hettner's* schon citirten Aufsatz Zeitschrift für bild. Kunst XIII, S. 81.

auch zum ewigen Verderben führt, ist aber auch hier das beschauliche Leben gegenübergestellt in der Gruppe ganz rechts, die völlig jener Gruppe in der Spanischen Capelle entspricht. Unberührt von den Schrecken weilt auch hier eine Gesellschaft im Garten, Männer und Frauen mit Hündchen, Falken, Saitenspiel, lustwandelnde Paare, auf dem Rasenteppich unter Granatbäumen ¹⁾. Das ist wieder das selige Dasein derer, welche die Sünde überwunden haben, und über ihnen schweben Engel mit erlösten Seelen ²⁾.

Der Künstler, der hier schuf, mußte sich ganz dem Dienste scholastischer Symbolik fügen und nach dem Recept eines geistlichen Moralpredigers verfahren, aber in der Erscheinung verstand er über diese kunstwidrige Aufgabe zu triumphiren. Für Schilderung des Daseins der Gottseligen im Garten lieferte ihm das seine gefellige Leben der vornehmen Kreise die Modelle. Nach der Wirklichkeit belauschte er die stille Poesie ländlichen Daseins, die weltliche Statlichkeit der Fürsten, die Noth der Armen und Elenden. Mochte er auch im Allgemeinen noch am Typischen hängen, so werden seine Gestalten doch in Tracht, Benehmen, Geberden charakteristische Bilder ihrer Zeit, und auch im Thierleben ist eine gesteigerte Beobachtung des Wirklichen zu erkennen. In der Erfindung der Todesfigur erhebt der unbekannte Meister sich zu dämonischer GröÙe. Er beherrscht das Anmuthige wie das Tragische und ordnet die mannigfachen Epifoden des Ganzen geschickt bei wechselnder Scenerie, deren landschaftlicher Apparat allerdings noch ein höchst einfacher ist.

Jüngstes
Gericht und
Hölle.

Das folgende Bild, welches dieselbe Hand zeigt, ist gleichfalls in zwei Abtheilungen, Jüngstes Gericht und Hölle, geschieden. Eine Neuerung in der Anordnung des Jüngsten Gerichtes ist die Coordinirung von Christus und Maria, die nebeneinander gekrönt in Mandorlen thronen; Christi Geberden sind die traditionellen: er sammelt die Gerechten und weist die Verdammten von sich. Unter ihm schwebt zunächst eine Gruppe von Engeln mit Schriftbändern und Posaunen, in der ein kauender und von Grauen ergriffener besonders ausdrucksvoll ist. Zu den Seiten Christi und Marias thronen die charaktervollen, tief-ernsten Apostel, über denen Engel mit den Marterwerkzeugen schweben. Zuunterst faubern gewappnete Engel als himmlische Gensdarmarie den Platz. Auf Befehl des Obersten wird ein Jüngling zu den Seligen hinübergeführt, Verdammte werden schonungslos zu den Uebrigen gestossen; einem Mönche, der erst aus dem Grabe kriecht, wird schon der Weg ebendahin gewiesen. Alle Stände und Geschlechter sind hüben wie drüben vertreten. Im reinen, befehligen Anschauen Gottes knien die zur Rechten Christi da, die zur Linken ringen die Hände, jammern, verhüllen das Gesicht. Da greifen zu unterst furchtbare Klauen und Tatzen aus den Felspalten hervor und zerren die nächstehenden Weiber nach sich, die sich vergeblich sträuben. Diese Epifode bildet den Uebergang zur Darstellung der Hölle, die durch die Felsen abgegrenzt wird. Wie bei Dante ist sie in Regionen getheilt, durch alle Schichten geht aber die Figur des Satans hindurch, der in derselben Action wie auf

1) Farbendruck dieser Gruppe bei *P. Lacroix*: *Les arts au moyen âge et à l'époque de la renaissance*, zu S. 271.

2) Die zwei Genien über den unten Sitzenden, wohl erst durch einen Restaurator mit den umgestützten Fackeln versehen und in Liebesgötter verwandelt, haben ursprünglich vielleicht eine Insebrtit gehalten.

Giotto's Bilde in der Arena erscheint, aber nicht nackt, sondern als ein aus Eisenpanzern geformter Riefe. Seinen grofsartigen Ernst wahr aber der Künstler auch inmitten der seltsamsten Phantastik ¹⁾.

Das dritte Wandbild dieser Reihe, das Leben der Einsiedler in Aegypten, behandelt einen Gegenstand, der bereits in byzantinischen Tafelbildern gebräuchlich war. Es besteht aus einer Fülle einzelner, oft ganz genrehafter Gruppen, eng zusammengedrückt in einer Landschaft, die sich in die Höhe statt in die Tiefe erstreckt. Den unteren Saum bildet ein Fluß, neben dem sich die Landstrafse hinzieht. Da sitzen die frommen Eremiten vor ihren Klauen oder sind nützlich beschäftigt. Einer sichtet, ein anderer haut Holz; ein Reiter, der eben über eine Brücke trabt, hat Fische eingehandelt. Ein älterer Klausner schnitzt einen hölzernen Löffel, und auf einer zahmen Gazelle wird ein Pack solcher Holzlöffel zum Verkauf in die Stadt geführt. Eine fromme Büßerin stillt ihr Kind, ein Bruder tödtet seine sinnlichen Begierden, indem er beide Hände in das Feuer hält. Maria Aegyptiaca empfängt vor ihrem Tode die Communion. Teufel fallen über den heiligen Antonius her und prügeln ihn; den Versucher, der sich in Weibergestalt zu ihm eingeschlichen, treibt er aus seiner Höhle. Er beweint seinen toten Gefährten Paulus. Teufel und Drachen werden durch die Beschwörungen frommer Brüder unschädlich gemacht. Das Einzelne ist anschaulich und lebendig, ein verstecktes humoristisches Behagen leuchtet vielfach durch.

Wie wenig nun auch dieses Bild, das Vafari ohne Grund dem Pietro di Lorenzo zugeschrieben, sich an Gedankeninhalt und Composition mit den beiden vorher gewürdigten Gemälden messen kann, hat es doch Züge, die jenen nahe verwandt sind und auf dieselbe Hand schliessen lassen. Die Typen der Einsiedler entsprechen jenen auf dem Triumphe des Todes, auch die Behandlung der Gewänder, der Thiere, des Einzelnen in der Landschaft ist eine ähnliche. Die Farbe ist in allen drei Bildern hart, aber die Modellirung ist scharf und klar. Auch die Bordüren stimmen überein, und wie die beiden vorigen, nimmt auch dieses Gemälde die ganze Höhe der Wand ein, während die folgenden Bilder stets in zwei Reihen angeordnet sind.

Zunächst folgen sechs grofse Bilder aus der Legende des heiligen Rainer. Die drei oberen schreibt Vafari dem *Simone von Siena* zu, aber sie wurden erst mehr als dreifsig Jahre nach dem Tode desselben von *Andrea da Firenze* ausgeführt, wie die urkundliche Nachricht über die Zahlung an diesen, vom 13. October 1377, darthut. Wahrscheinlich ist er identisch mit *Andrea Bonajuti*, der 1343 in die Gilde aufgenommen war und am 2. November 1377 sein Testament machte²⁾. Zur Vollendung des Cyclus wollte man im Jahre 1380 erst *Barnaba da Modena* berufen, doch zu dessen Thätigkeit in Pisa scheint es nicht gekommen zu sein, die Ausführung der drei unteren Bilder fiel dem *Antonio di Francesco* aus Venedig zu, der 1374 in die Florentiner Gilde immatriculirt worden war. Im Jahre 1386 wurde er in Pisa für seine drei Gemälde aus der Geschichte des heiligen Rainer

Leben der
Einsiedler.

Legende des
h. Rainer.

Andrea da
Firenze.

Antonio
Veneziano.

1) Die Hölle wird durch rohe Uebermalungen entstellt, während im Uebrigen die Bilder gereinigt sind und den alten Charakter ziemlich ungetrübt zeigen.

2) *Milanesi's* Vafari I. S. 555.

bezahlt. In der Legende dieses Pisanischen Heiligen suchten die beiden Maler, die von alter Energie und Gröfse wenig mehr aufweisen, den Ton behaglicher Erzählung anzuschlagen. Aus heiterem Weltleben, aus dem Reigen schöner Mädchen wird der Jüngling durch eine ernste Mahnung abgerufen, in einem Kloster thut er Buße, Christus erscheint ihm und gibt ihm das Gesicht wieder, das er durch heftiges Weinen über seine Sünden verloren. Auf einer Handelsreise über Meer kommt ihm der Gedanke, die Welt zu verlassen. Er besiegt die Anfechtungen des Teufels und den Grimm wilder Thiere, hat die Erscheinungen der Madonna und der Verklärung Christi auf Tabor, speist die Armen, ohne dafs das Brod sich mindert. Hier endigt Andrea's Arbeit. Antonio Veneziano, von dessen Bildern nur das erste einigermaßen erhalten ist, läßt dann sehen, wie Rainer zu Schiffe heimkehrt, das Wasser von dem Weine scheidet, indem er sich denselben von dem betrügerischen Wirth auf sein Gewand gießen läßt, ferner an der Tafel der Canonici von Pisa sitzt. Dann folgen sein Tod, seine Beisetzung im Dome, die Wunder nach seinem Tode: Heilungen von Kranken, Aufhören eines Seesturmes bei Anrufung des Heiligen. Beide Meister haben viel Verwandtes; auch die reiche Ausbildung der Architektur, die sich stattlich in den Hintergründen aufbaut, ist bei ihnen eine ähnliche. Antonio läßt auch die bekannten Bauwerke von Pisa selbst, Dom, schiefen Thurm und Baptisterium, in ziemlich correcter Wiedergabe sehen. Andrea zeigt vielleicht noch mehr Anmuth, namentlich in den Frauengestalten des ersten Bildes, und erscheint noch tiefer und fatter in der Farbe; sein Nachfolger ist mitunter fast noch drastischer, aber nicht frei von Oberflächlichkeit in der Durchbildung der Körperformen wie der Gewandung.

Spinello
Aretino.

Die sechs folgenden Bilder aus der Legende der Heiligen Ephyfius und Hippolyt, von denen nur noch die drei oberen einigermaßen kenntlich sind, wurden 1392 von *Spinello Aretino* ausgeführt, auf den wir noch zurückkommen, und sind höchst flüchtige Producte. Dann reihen sich sechs Bilder aus der Geschichte des Hiob an, die bei Vasari unter *Giotto's* Namen gehen, aber 1370–1372 von *Francesco da Volterra* gemalt wurden, ganz lebendig componirt und namentlich wegen gut beobachteter Thiere sowie reicher Berg- und Stadtansichten in den Hintergründen beachtenswerth¹⁾. Außerdem gehören

Francesco
da Volterra,
Geschichte
des Hiob.

unserer Periode noch drei Bilder aus der Genesis in der oberen Reihe am Westende der Nordwand an, nach Vasari von *Buffalmacco*, nach urkundlichem Ausweise von *Pietro di Puccio* aus Orvieto im Jahre 1391 ausgeführt. Vorher geht ein viertes Bild, der Schöpfer, eine große Scheibe mit den Weltkreifen haltend, die seine Gestalt ganz verdeckt, während unten St. Augustin und Thomas von Aquino als Halbfiguren zu sehen sind; dann folgt die Erzählung von Adam und Eva, Abel und Kain und der Anfang der Noah-Geschichte mit großer Häufung der Einzelszenen und schwacher, im Nackten weichlicher Zeichnung, aber von technischem Geschick in der Ausführung.

Pietro di
Puccio,
Genesis.

Die Mehrzahl der Maler, die im Campo Santo gearbeitet haben, zählt also zu den späteren Ausläufern der Giotto'schen Schule, und bedeutendere Künstlercharaktere sind wenigstens unter denen, die wir mit Namen kennen, nicht zu finden. In dieser Generation überwiegen die geschickten, routinirten

1) Das Zwiegespräch zwischen dem Herrn und Satan bei *Förster*, Denkm. I. Taf. 36.

Fabrikanten. Einer der thätigsten unter ihnen war der eben erwähnte *Spinello Aretino* (gestorben 1410), Schüler des *Jacopo da Casentino*. Sein am besten erhaltenes Werk ist die Bilderfolge aus der Legende des heiligen Benedictus in S. Miniato bei Florenz, die bei großer Leichtigkeit der Composition und durchgängiger lebendiger Anschaulichkeit der Vorgänge doch in der Charakteristik wie in der Durchbildung der Figuren oberflächlich, in der Malerei handfertig aber von einer beinahe rohen Dreistigkeit ist ¹⁾. Seine Fresken aus der Passion in der ehemaligen Capelle S. Niccola neben S. Maria Novella zu Florenz sind heute theilweise noch in einem Zimmer der Klosterapotheke erhalten. Einige Reste findet man in seiner Vaterstadt Arezzo, und am Schlusse seiner Laufbahn führte er die Bilder aus der Geschichte Papst Alexanders III. in der Sala di Balìa des Palazzo Pubblico zu Siena aus. Ein mit seinem Namen bezeichnetes Triptychon von 1391, die Madonna mit Engeln und Heiligen, besitzt die Akademie in Florenz. Spinello Aretino.
S. Miniato.
S. Maria Novella.
Siena.

Sein Zeitgenosse *Niccolò di Pietro Cierino*, der laut Inschrift im Jahre 1392 die Bilder aus der Leidens- und Auferstehungsgeschichte Christi im Capitelhaufe des Klosters S. Francesco zu Pisa ²⁾ vollendet hat, und von dem auch die Wandbilder aus der Matthäuslegende und die Kreuzigung im Capitel von S. Francesco zu Prato herrühren, wahrt geistig die Traditionen der Giotto'schen Schule in so fern besser, als er auf Ernst und Vertiefung des Ausdrucks ausgeht, wobei er in den Compositionen freilich nicht eigenthümlich ist, die Figuren zu sehr häuft, in der Durchbildung der Formen dürftig bleibt, aber die landschaftlichen und architektonischen Hintergründe geschickt und sorgsam ausbildet. Niccolò di Pietro Cierino.

Der Camaldulenser Mönch *Don Lorenzo* in Florenz, dessen Werke schon dem Anfange dem 15. Jahrhunderts angehören, bleibt immer noch dem Stile der älteren Schule treu, geht bei aller Sorgfalt in der Behandlung doch in Formgebung und Zeichnung nicht über sie hinaus, aber erfreut durch seine zarte, harmonische Färbung und erfüllt sie etwas unsicher dastehenden, in den Bewegungen unfreien Gestalten mit milder Wärme der Empfindung. Sein bezeichnetes, 1413 vollendetes Hauptwerk ist ein Triptychon mit der Krönung Marias, Heiligen, Propheten und Predellenbildchen, einst in seinem Kloster zu Florenz, jetzt in der Camaldulenserabtei Ceretto bei Certaldo. Don Lorenzo Camaldulense.

Gherardo Starnina, geboren 1354, gestorben wahrscheinlich 1408, Schüler des Antonio Veneziano, war lange in Spanien thätig. Gesicherte Werke seiner Hand sind aber weder dort noch in Toscana erhalten. Starnina.

G. Das übrige Italien.

In Neapel ³⁾ waren im 14. Jahrhundert grösstentheils mittelitalienische und toscanische Meister beschäftigt. Wir haben gesehen, daß König Robert den *Pietro Cavallini*, später den *Giotto* in seinem Dienste hatte, von denen dort

1) E. Förster, Denkm. I. Taf. 37.

2) E. Förster, Denkm. I. Taf. 44—46.

3) Schulz: Zur Geschichte der Malerei im Königreich Neapel. Kunst des Mittelalters in Unteritalien III., 143.

* Geschichte d. Malerei.

freilich nichts mehr zu sehen ist, und das ein für den König ausgeführtes Tafelbild von *Simone Martini* noch in S. Lorenzo Maggiore existirt. Eine Freske, die nicht Giotto's Hand, aber den Charakter seiner Schule zeigt, ist die wunderbare Speisung, eine große, streng angeordnete Composition, in einem Raume dicht bei S. Chiara, der einst zu dem Kloster selbst gehörte, in welchem Giotto nach Vafari viel gemalt hatte¹⁾. Viel schwächer ist das Wandbild im Refectorium von S. Chiara: der thronende Christus mit sechs Heiligen und der knieenden Königsfamilie²⁾. Die Deckenbilder in der Incoronata, die Vafari dem Giotto zuschrieb, sind späteren Ursprungs, die Capelle wurde erst 1352 von Königin Johanna I. zur Erinnerung an ihre Krönung mit ihrem Gemahle Ludwig von Tarent gestiftet. Die Kappen des achttheiligen Gewölbes enthalten die sieben Sacramente und den Triumph der Kirche³⁾. Jene sind lebendige Handlungen aus der Wirklichkeit, die Ehe beispielsweise die Trauung eines fürstlichen Paares, offenbar der Königin selbst; meist sind die Situationen naiv aufgefaßt und gut beobachtet, wenn auch oft mühsam im Raume untergebracht. Die reiche, farbenprächtige Architektur ist stets sorgsam wiedergegeben, die Farbe fatt und im Fleische bräunlich modellirt. Den Namen eines tüchtigen einheimischen Nachfolgers von Giotto, *Robertus de Oderisio* aus Neapel, zeigt ein Wandbild der Kreuzigung in der Kirche S. Francesco d'Assisi zu Eboli.

In Sicilien setzt sich damals die ältere Mosaiktechnik kümmerlich und mit schlechter Zeichnung in den um das Jahr 1330 decorirten drei Apsiden der Kathedrale von Messina fort, welche Christus, Maria, Heilige und als Stifter König Friedrich II. von Arragon mit seiner Familie enthalten.

Während Rom, von den Päpsten verlassen und fortwährend Umwälzungen preisgegeben, damals keine Rolle spielt, ist eine Kunstthätigkeit von bescheiden localem Charakter an einigen Orten in dem umbrischen Apennin und in der Mark Ancona wahrzunehmen. In Gubbio kommen mehrere Fresken vor. Die 1403 datirte »Madonna del Belvedere« von *Ottaviano di Martino Nelli* in S. Maria Nuova ist eine reiche Composition mit muscirenden und Teppiche haltenden Engeln, dem Heiland, der in einer Engelglorie über Maria die Krone hält, den Heiligen Aemilian und Antonius, vor denen die Stifterin und der Stifter Pinoli knien, erstere, offenbar verstorben, von einem Engel gehalten, während das Christuskind sich lebhaft gegen sie wendet. Zeichnung und Modellirung sind auffallend schwach, die Hände unverstanden oder geziert, aber in den Köpfen lebt eine Sinnigkeit und Süßigkeit, die an die damaligen nieder-rheinischen Malereien erinnert, mit denen auch die Fröhlichkeit der Farbe verwandt ist. Die Gewänder sind vielfach mit großer goldener Musterung versehen, und auch der blaue Grund ist mit einem Teppichmuster in Roth und Gold bedeckt⁴⁾. Der Maler, über den bis zum Jahre 1444 noch Nachrichten vorkommen, geht doch über den älteren Stil des 14. Jahrhunderts nicht hinaus.

1) Jetzt Möbelmagazin, der Kirche Gesù nuovo gegenüber.

2) *Schulz*, Taf. 89—100 (als Giotto), *Förster*, Denkm. I, Taf. 50 (als *Simone Martini*).

3) *Cav. Stanislas Aloë*: Les peintures de Giotto de l'église de l'Incoronata à Naples. Berlin 1843. — *Schulz*, Taf. 76. Fig. 1.

4) Farbendruck der Arundel Society. — *E. Förster*, Denkm. III. Taf. 2, 3. Vgl. dessen Gesch. d. ital. K. IV. S. 107. — *Rusfalli*: Memorie originali riguardanti Ottaviano Nelli, Perugia 1872.

Im benachbarten Fabriano lebte *Alegretto (Gritto) Nuzi*, der eine Zeit lang in Florenz war und dort der Malerbruderschaft angehörte, aber in seinen bezeichneten Tafelbildern, der Madonna von 1365 im christlichen Museum des Vatican¹⁾, der von 1369 im Dome zu Macerata und einer Madonna im Berliner Museum, zu welcher noch eine Kreuzigung, ehemals auf der Rückseite, gehört, sind bei vielen Anklängen an Giotto's Schule doch die Formen magerer, die Bewegungen schüchterner; der Ausdruck ist anziehend und milde. Aus seiner Schule ging *Gentile da Fabriano* hervor, dem wir uns erst in der nächsten Epoche zuwenden.

Mark
Ancona.
Alegretto da
Fabriano.

Im nördlichen Italien bilden die Schulen von Bologna und Modena eine bestimmte Gruppe. Die Bolognesen wie *Vitale*²⁾ und *Lippo di Dalmasio* nähern sich dem Stile der Giotto'schen Schule, aber bleiben an Kraft zurück und neigen sich zum Gezierten, Kleinlichen im Vortrage. Die schlecht erhaltenen Wandmalereien in der Mezzarata, einer Capelle vor der Stadt, sind unbedeutende Leistungen. Hier nennt sich urkundlich ein *Jacobus* als Meister. Aus Modena stammte jener *Thomas de Mutina*, den Karl IV. in seinem Dienste hatte³⁾, dann *Barnaba*, der ebenfalls an anderen Orten beschäftigt war, auch, wie wir gesehen, zu einer Arbeit im Campo Santo zu Pisa berufen werden sollte, aber in seinen Madonnenbildern im Berliner Museum (von 1369) und im Stadel'schen Institute zu Frankfurt (von 1367) durch kleinliches Gefühl, starren Ausdruck und langgezogene Hände alterthümlich wirkt und durch gefuchte Anmuth dafür nicht hinreichend entschädigt.

Bologna.

Modena.

Auf keiner höheren Stufe stehen die damaligen Leistungen in Venedig, die Bilder von *Nicola Semitecolo*⁴⁾ und von *Lorenzo Veneziano*⁵⁾. Sie beharrten bei alterthümlichen Typen und alterthümlicher Technik.

Nur Padua und Verona sind damals Stätten eines bedeutenderen künstlerischen Lebens in Oberitalien. Die wichtigsten erhaltenen Denkmäler gehören Padua an, wo mit der Wirksamkeit florentinischer Künstler, des *Giotto* an der Spitze, seit dem Anfange des 14. Jahrhunderts eine großartige Kunstthätigkeit begonnen hatte. Verona, heute ärmer an Malereien jener Zeit, war aber der Platz, an welchem der hervorragendste Künstler seinen Sitz und seine Schule hatte. Von den Herrengeschlechtern, die sich in beiden Städten der Regierung bemächtigt hatten, den Carrara in Padua, den Scaligeri in Verona, empfingen die künstlerischen Unternehmungen lebhaft Förderung.

Padua.
Verona.

Der bedeutendste Meister war *Altichiero da Zevio* in Verona, von dem schon die älteren Gewährsmänner, Michele Savonarola, der berühmte Arzt zu Padua im 15. Jahrhundert⁶⁾, dann der anonyme Kunstfreund vom Anfange des

Altichiero
und Jacopo
Avanni.

1) *Agin-court*, Taf. 128.

2) Madonnenbild von *Vitale* in der Pinakothek zu Bologna, bez. 1320, *Rofini*, Taf. XI. —

3) Vgl. oben S. 393. Reste eines Altärechens in Karlstein. Ein Triptychon ebendaher im Wiener Belvedere: Maria mit den Heiligen Weuzel und Palmatus.

4) Z. B. die Krönung der Jungfrau von 1351 in der Akademie.

5) Z. B. der thronende Christus mit den Aposteln von 1369 in dem Museo Correr.

6) *Commentariolus de laudibus urbis Patavii*, bald nach 1440 geschrieben. *Muratori*, SS. XXIV, Col. 1133.

Padua,
Cappella
S. Felice.

16. Jahrhunderts, dessen Reifentozen aus Oberitalien Morelli herausgegeben ¹⁾, endlich Vafari ²⁾, handeln. Neben Altichiero scheint aber *Jacopo Avanzi*, ein Künstler, über dessen Herkunft die Nachrichten schwanken, an denselben Bildercyklen theilgenommen zu haben ³⁾. Der wichtigste befindet sich in der Capelle S. Felice, früher S. Jacopo, im Santo (der S. Antoniuskirche) zu Padua, für deren Ausmalung Altichiero im Jahre 1379 Zahlungen erhielt ⁴⁾, nachdem drei Jahre vorher der Bau der Capelle, einer Familienstiftung des Bonifacio dei Lupi Marchese von Soragno, vollendet worden war. Den Arcaden, die in die Kirche münden, gegenüber ist die große Composition der Kreuzigung zu sehen, durch entsprechende Arcaden in drei Abtheilungen geschieden: in der Mitte der Heiland am Kreuze mit emporblickenden, meist vom Rücken gesehenen Gestalten, einerseits die wüthenden Kriegsknechte mit einer Fülle zuschauender und sich drängender Figuren, andererseits die Gruppe Marias und der Frauen und im Hintergrunde, als neue, selbständige Episode, die Heimkehr des Volkes von Golgatha nach der Stadt. Die Westwand zeigt ein Votivbild, das sehr gelitten hat, Bonifacio und seine Gemahlin, durch die Heiligen Jacobus und Katharina empfohlen, vor der Madonna. Acht Spitzbogenlunetten und zwei Bilder an der Ostwand enthalten endlich die Geschichte Jacobus des Aelteren und seines Leichnams nach der Legenda Aurea; die Wahl war dadurch veranlaßt worden, daß die Stifterfamilie Lupi jene in der Legende auftretende Gräfin Lupa mit ihrem Hause in Beziehung brachte. Hier war den Künstlern ein für bildliche Darstellung noch ungewöhnlicher Stoff geboten, der ihre Einbildungskraft reizte. Die Exposition, an der Lunette der schmalen Ostwand, bildet die Predigt des Apostels gegen die Irrlehrer, während die Seitengruppen die Zusammenrottung seiner Wiederfacher und die Entführung des Magiers Hermogenes durch die Teufel sehen lassen. Dann folgen die drei Bilder der

1) Der «Anonymus des Morelli»: Notizia d'opere di disegno nella prima metà del secolo XVI. esistenti in Padova, Venezia, Milano, Pavia, Bergamo, Crema e Cremona, scritta da un anonimo di quel tempo, pubblicata e illustrata da D. *Jacopo Morelli*. Bassano 1800.

2) *Ed. Le Menier*, VI., 89, im Leben des Carpaecio; dazu Commentar S. 109. Zevio heisst ein Dorf bei Verona.

3) *Vafari* erwähnt von *Altichiero* große Wandbilder, den Krieg um Jerusalem nach Josephus darstellend, im Palaste der Scaliger zu Verona; unter denen dann *Jacopo Avanzi*, mit ihm concurrirend, zwei sehr schöne Triumphzüge ausgeführt habe. Wahrscheinlich war dies, wenigstens zum Theil, eine Verwechslung mit den Sälen des Palazzo del Capitano zu Padua. In der Sala dei Giganti, jetzt zur Universitätsbibliothek gehörig und noch mit geringen, nicht mehr kenntlichen Resten von Wandbildern, hatte, nach dem Anonymus des *Morelli*, *Jacomo Davanzo* die Gefangenschaft des Jugurtha und den Triumph des Marius gemalt. Nach *Savonarola* hatte aber auch *Altichiero* in demselben Raume gearbeitet. Ueber *Jacopo's* Heimath vergl. die nächste Anmerkung.

4) *Gualandi*: *Memoire delle belle arti*, Ser. VI., S. 135. Dagegen nennt *Savonarola* diemal *Jacopo Avanzi* als Meister. Von den auswärtigen Malern, die in Padua gearbeitet, gebühre dem *Giotto* der erste Platz. «Secundum sedem Jacobo Avanti Bononiensi dabimus qui magnificorum Marchionum de Lupis admirandam cappellam veluti viventibus figuris ornavit.» Der Anonymus des *Morelli* nennt «Jacomo Davanzo Padovano, over Veronese over, come dicono alcuni, Bolognese» und «Altichiero Veronese» zugleich. Ein Paduaner kann *Jacopo* kaum gewesen sein, das hätte *Savonarola* gewußt. Will dieser ihn, was dem Anonymus nicht wahrscheinlich ist, zu einem Bolognesen machen, so kann dem eine Namensverwechslung zu Grunde liegen, denn die «Jacobus de Avanciis de Bononia» bezeichnete Kreuzigung in der Galerie Colonna in Rom ist viel geringer. Der Name *Avanzo* ist im nordöstlichen Italien häufig, und so könnte es noch einen *Jacopo Avanzi* aus Verona gegeben haben.

Südseite: Nachdem die Teufel auf Geheiß des Apostels ihre Beute freigegeben, fagt Hermogenes seiner Zauberei ab und läßt sich taufen, die Juden aber verklagen den Apostel. Jacobus wird verurtheilt, auf dem Wege zum Tode wirft sich ihm ein Bekehrter zu Füßen; weiterhin findet seine Enthauptung statt. Nun kommt eine der schönsten Darstellungen von allen, in welcher die künstlerische Erzählungsgabe sich auf ihrer Höhe zeigt, die einzelnen Epifoden klar ineinander greifen läßt und wahrhaft den fruchtbarsten Moment zu finden gewußt hat. Das Schiff, auf welchem der Leichnam des Jacobus durch seine Anhänger Hermogenes und Philetus fortgeführt worden, und das durch Gottes Fügung an einem Schlosse in Spanien gelandet, liegt am Strande, ein Engel sitzt am Steuer, und so ist hiermit der Rückblick auf die wunderbare Fahrt und das Motiv der Haupthandlung gegeben. Die Jünger haben den Leichnam an das Land getragen und wollen ihn auf einen Stein niederlegen, in den er sofort wie in ein Bett wunderbar einsinkt. Im Hintergrunde stehen zwei Jünger im Burghofe vor der Gräfin Lupa, der Eigenthümerin des Schlosses, die mit ihren Damen auf dem Altane erscheint, und bitten um eine Ruhestätte für ihren Meister. Das Bild der Westwand stellt dar, wie die Gräfin sie vor den Richter führen läßt, und sie in den Kerker geworfen werden. Das erste Bild der Nordseite ist wieder besonders schön und eigenthümlich. Die Jünger, durch einen Engel des Herrn befreit, fliehen mit der heiligen Leiche und werden in einer wilden Schlucht dadurch gerettet, daß die Brücke unter ihren Verfolgern zusammenbricht. Das Herabstürzen von Männern und Rossen, das sich Herausarbeiten aus dem Wasser ergaben lebendige und eigenthümliche Motive. Dann erscheinen die Jünger aufs neue vor der Gräfin, und nun werden die wilden Stiere, die sie hergibt, um den Leichnam in das Schloß zu führen, zum Staunen der Menge durch ein Wunder gebändigt. Endlich bekehrt sie sich und weiht ihr Schloß Compostella dem Herrn. Den Schluß des Ganzen bilden die zwei unteren Gemälde der Ostwand: der Heilige erscheint dem Könige im Traume und ruft ihn zum Kampfe gegen die Saracenen auf; der Sieg über diese wird durch sein Eingreifen entschieden¹⁾.

Die Georgscapelle, ein selbständiger, dem Santo nahegelegener Bau, war ^{Georgscapelle.} von Raimundinus de Lupis, dem Bruder jenes Bonifacius, 1377 gestiftet worden. Die Bilder, die vielfach gelitten aber wenigstens nicht, wie die in S. Felice, eine neuere Uebermalung erfahren haben, gewähren ein noch reineres Bild von dem Stile *Altichiero's*, neben welchem *Jacopo Avanzi* hier wie dort an der Arbeit theilgenommen zu haben scheint²⁾; in welchem Umfange, können wir heute nicht mehr beurtheilen. An der Eingangswand sind fünf Scenen aus der Geschichte Marias und der Kindheit Christi, an der Altarwand gegenüber die Krönung Marias und darunter die große Kreuzigung zu sehen. Das Bild

1) Abbildungen in *Försters* zu erwähnendem Werk über die Georgscapelle, Taf. 3—5. Die vierte Lünette in dessen Denkm. I, Taf. 39. — Vgl. auch *Gonzati*, La basilica di S. Antonio, I. zu S. 180.

2) *Savenarola* nennt nur *Altichiero*; *Tertium vero (scilicet) dabimus* Altichiero Veronenſi, qui templum Georgii Sancti Nobilium de Lupis, templo Antonii propinquum, maximo cum artificio decoravit. Der *Anonymus des Mortelli* sowie *Vasari* erwähnen beide Maler, ersterer aber mit dem Zusatz: «El Rizzo vole che solo Altichiero vi dipingesse.» — *E. Förster*, der 1837 die Bilder wiederaufgedeckt hat, las am unteren Rahmen des letzten Bildes aus der Legende der heil. Lucia: *Avantis Ver. . . Vasari* machte irrtümlich aus Altichiero da Zevio zwei Personen, Altichiero und Sebeto.

ist reich componirt, kleine Engel flattern um das Kreuz Christi, der eben verschieden ist; die Seelen der Schächer werden von einem Teufel und einem Engel in Empfang genommen. Unten drängt sich das Volk zu Fufs und zu Ross, die Menschen blicken zu dem Heilande empor, dessen Tod auch die Gegner und die Gleichgiltigen ergriffen hat, und vorn sind Johannes und die Frauen um die ohnmächtige Maria beschäftigt. Von den Seitenwänden enthält eine die Legenden der Heiligen Katharina und Lucia, die zweite die Georgslegende sowie ein großes Votivbild: die Stifterfamilie nebst ihren Patronen vor der Madonna¹⁾. Gerade die legendarischen Bilder zeigen neue Fort-

Fig. 137. St. Georg vom Rade befreit. Freske von Altichiero und Jacopo Avanzi, Padua.

Nach Förster. Aus Crowe und Cavalcaselle.

schritte in der Kunst der Composition. So die Befreiung des heiligen Georg von der Qual des Rades; Engel sind herabgefahren, um es zu zertrümmern, die Henker beben zurück oder stürzen nieder, der Heilige, nackt und noch zurückgebogen, erhebt dankend die Hände zu Gott, die Bewaffneten und die Zuschauer beiderseits sind von Staunen ergriffen (Fig 137). Dann die heilige Lucia, wie sie in würdevoller Fassung vor dem Richter steht, oder wie keine Gewalt, selbst nicht die vor sie gespannten Ochsen hinreichen, um sie zum Richtplatze zu schleppen. Wie klar sich auch überall die handelnden oder leidenden Hauptcharaktere herausheben, so sind doch auch bei der breiten, figurenreichen Ent-

Stil des
Altichieri u.
Jacopo
Avanzi.

¹⁾ Ernst Förster: Die Wandgemälde der S. Georgenkapelle zu Padua. Mit 14 Abbildungen. Berlin 1841, fol. Taf. 6-13.

wicklung jedes Vorganges die Zuschauer überall in lebendigste geistige Theilnahme hineingezogen. Die einzelnen Gruppen und Figuren haben durch ihren selbständigen Ausdruck stets innere Berechtigung. Ebenso entwickelt ist der Sinn für die räumliche Umgebung. Die Bauwerke, die den Hintergrund bilden, sind hier noch besser ausgebildet als in S. Felice, in ihrer Anlage wohlverstanden, in der Perspective annähernd correct und so glücklich aufgebaut, daß sie den Compositionen den Charakter befonderer Statlichkeit verleihen.

Der von *Giotto* ausgehende Stil hat auch *Altichiero* und *Jacopo Avanzi*, zwischen denen wir hier keine Sonderung versuchen, zunächst bestimmt. Sie haben dessen Ernst und Gefühlstiefe, wenn auch nicht seine pathetische Gewalt. Mit dieser fallen auch seine schroffen und heftigen Züge im Ausdrucke fort, der hier vielmehr von zarterer Empfindung und reinerem Schönheitsinn beherrscht wird. In den Typen, der Gewandbehandlung, der ganzen Compositionsweise zeigen die Meister noch den Zusammenhang mit der älteren Schule, aber sie sind fortgeschritten in der Auffassung der Wirklichkeit, der feineren Beobachtung der Handlungen, der Geberden, der oft über das Typische hinausgehenden Charaktere. Sie verstehen die Formen weicher zu modelliren und zeigen sogar ein besseres Verständniß des Nackten. Die Thiere sind ebenso sorgfältig wie die Menschen belaufcht. Bei der Bereicherung, welche der überkommene Stil durch dies alles erhält, verrathen die Künstler doch keinen Zug gewaltsamer Neuerung, sondern bleiben bei aller realistischen Neigung gemessen und besonnen, selbst in der Darstellung tragischer Momente. Ihr ruhiger Adel, ihre Klarheit und Schlichtheit der Behandlung in Zeichnung und Farbe berühren wohlthuend.

Unter den Wandmalereien in Verona sind manche Arbeiten verwandten Verona. Stiles erhalten, so die Madonna mit Heiligen und Stiftern über dem Grabmale des 1390 verstorbenen Federigo Cavalli in S. Anastasia ¹⁾. Die sonst in Padua Padua. thätigen Meister nahmen es mit Altichiero von Verona und Avanzo nicht auf. So *Guariento*, von dem ein bezeichnetes Crucifix in der Pinakothek zu Bassano Guariento. bewahrt wird, und der 1365 das später von *Tintoretto* ersetzte Bild der Krönung Marias in der Sala del maggior consiglio des Dogenpalastes zu Venedig ausgeführt hatte ²⁾. In Padua sind die Wandbilder im Chore der Eremitankirche sein Werk, von denen noch die Darstellungen der Himmelskreise mit den Planetenbildern und den Stufen des menschlichen Lebens kenntlich sind ³⁾. *Iustus von Padua*, eigentlich *Giusto di Giovanni de' Menabuoi* aus Florenz, dort Giusto. 1387 in das Buch der Malerbruderschaft eingetragen, dann aber dauernd in Padua ansässig, ist der Urheber eines bezeichneten und 1367 datirten Tafelbildes, der Krönung der Jungfrau, in der National-Galerie zu London und hat nach alten Angaben den reichen Bilder Schmuck im Baptisterium zu Padua geschaffen ⁴⁾, umfassende Compositionen: das kolossale Brustbild Christi oben in der Kuppel, tiefer die betende Maria und fünf Kreise von Engeln, Propheten

1) Farbendruck der Arundel Society.

2) *Carlo Ridolfi*: *Le Meraviglie dell' Arte*, Venezia 1648, S. 27. Vgl. *Savenarola*.

3) Der Planet Mars bei *Rosini*, Text, II, zu S. 211.

4) Nach *Savenarola*, *Vafari* und den Gewährsmännern des Anonymus, *Campagnola* und *Riccio*.

Der Anonymus selbst wollte ihm nur die Bilder am Aeußeren zuerkennen, da er ihnen die Inschrift: „Opus Ioannis et Antonii de Padua“ gelesen habe.

Heiligen, Scenen aus dem alten Testamente, dem Evangelium und der Apokalypse. In diesem Meister sieht man einen späteren und schwächeren Fortsetzer des Giotto'schen Stiles, der in der Farbe kräftig ist, aber in der Zeichnung, dem Ausdruck, den Motiven befangen und stumpf bleibt. Es scheint, daß er in dem Reichthum der Compositionen mit Altichiero wetteifern wollte, aber die Ueberfülle der Figuren, die er nicht hinreichend zu beleben wußte, beeinträchtigt doch die Klarheit.

H. Die Miniaturen.

Stellung der
Illuminir-
kunst.

Die italienische Miniaturmalerei nahm seit der Mitte des 13. Jahrhunderts einen bedeutenden Aufschwung und war im 14. fähig, Luxusarbeiten köstlichster Art zu liefern, die an Pracht der Ornamentik und Zierlichkeit der Darstellung den besten französischen Leistungen nicht nachstehen. Dennoch werden wir uns mit ihr nicht eingehender beschäftigen. Die Miniaturmalerei hat eine allgemeine kunstgeschichtliche Bedeutung nur in solchen Perioden, aus denen andere Denkmäler nicht oder nur in ungenügendem Umfange erhalten sind. Dies gilt im späteren Mittelalter noch für die nördlicheren Länder, nicht aber für Italien, welches damals an anderen Denkmälern so reich ist, daß sich aus den Bilderhandschriften keine wesentliche Ergänzung unserer Anschauung ergibt.

Wandlungen
in
13. Jahrh.

Zu sorgfältigerer künstlerischer Ausbildung der Handschriftenmalerei scheinen die Italiener im 13. Jahrhundert zunächst durch das Vorbild französischer Manuscripte geführt worden zu sein. Die *Concordia discordantium Canonum* in dem Böhmischem Museum zu Prag, die in 38 kleinen Bildern die verschiedenen Rechtsfälle und ihre Verhandlung vor dem Richter illustriert zeigt, bleibt in den Rundbogenarcaden, welche die Compositionen umrahmen und theilen, wie in den einförmig bewegten Figürchen, dem Kopftypus, dem antikisirenden Faltenwürfe wesentlich noch dem italienisch-romanischen Geschmack, selbst mit Anklängen an griechische Manier, treu, aber zeigt in dem Auftrag der Deckfarbe, dem harten Zusammenstellen lebhafter Töne wie Blau und Zinnober und in gelegentlichen Dröleries am Rande, die zwar noch roh, aber ungleich frischer und bewegter als die Hauptbilder sind, den Einfluss französischer Muster.

Eine ähnliche Wandlung zeigt Friedrichs II. Buch von der Falkenjagd in der Vaticana, das schon dem Titel zufolge erst nach dem Tode des Kaisers entstanden ist ¹⁾ und also nicht mit Agincourt als erstes Beispiel vom Wiederaufleben der Malerei in Italien behandelt werden darf. Der thronende bartlose Kaiser vorn ist typisch und ganz symmetrisch aufgefaßt, aber in den folgenden kleinen Vignetten, den Thieren aller Art, den Jägern beim Abrichten der Falken und auf der Jagd, kommt bereits lebendige Auffassung und geschickte Bewegung zum Durchbruch. Wohl gelungen ist z. B. die nackte Rückenfigur eines Schwimmers, mag auch das Wasser recht kindlich dargestellt sein und nach oben fließen, oder ein Jäger, der, vom Rücken gesehen, zu Pferde steigt. Die Farben sind grell und ziemlich dunkel bei schwarzen Umrissen aufgetragen.

¹⁾ Nr. 1071. *Liber de venatione avium*. Auctor est divus Augustus Fridericus secundus Romanorum imperator, Ieruf. et Sic. rex. — *Agincourt* Taf. 73.

Künstlerisch werthvoller und von ausgesprochen italienischem Charakter sind die Monatsbilder am Anfange eines Pfalteriums in der Laurentiana zu Florenz¹⁾, meist anmuthige, in Costüm und Typus ganz antike, auch im Nackten wohlgelungene Figürchen von feinsten Durchbildung.

Als im 14. Jahrhundert der Stil der toscanischen Malerei vollständig in die Miniaturen eingedrungen war, lebt doch mitunter der französische Geschmack noch in den Randverzierungen und den Dröleries weiter. Die Bibliothek der Abtei La Cava bei Salerno besitzt zwei auf Veranlassung des Abtes Philipp de Haya (1316—1331) geschriebene Werke, das zweibändige *Speculum historiale* von 1320 und eine von dem Schreiber *Guido* hergestellte Bibel, die hierfür charakteristisch sind²⁾.

In den schönsten Denkmälern rein italienischen Stiles, welche der seit Cimabue und Giotto herrschenden Richtung entsprechen, haben neuere Beurtheiler oft die Hand eines der bekannten großen Maler wahrnehmen wollen. Aber dazu liegt in keinem einzigen Falle eine hinreichende Veranlassung vor. Auf dem Titelbilde eines Virgil in der Ambrosiana wird allerdings *Simone* von Siena als Urheber genannt, aber dies geschieht durch ein später darauf gesetztes Distichon, die Arbeit selbst bleibt erheblich gegen seine Leistungen zurück³⁾. Die Illuminirkunst bildete auch in Italien einen besonderen Beruf.

Doch in diesem treten nunmehr berühmte Meister auf, von denen wir freilich nur noch die Namen aber keine beglaubigten Arbeiten kennen, da sie ihre Bezeichnung nirgends angebracht haben. Zwei von ihnen, *Oderigi* von Gubbio und *Franco* von Bologna, hat Dante unsterblich gemacht. Zu dem Ersten, der schon vor Entstehung des *Purgatorio* gestorben sein muß, hatte der Dichter nähere persönliche Beziehungen, wie aus der Stelle des elften Gefanges, in der er denselben auftreten läßt, hervorgeht. Als Dante neben den Ruhmgerigen einherschreitet, die ihre schweren Lasten bergan zu schleppen haben, erkennt ihn einer und nennt ihn beim Namen.

O, rief ich aus, bist du es Oderigi,
Der Stolz von Gubbio und der Stolz der Kunst,
Die in Paris Illuminiren heisst?
Ach, Bruder, sprach er, lachender sind doch
Des Franco Bolognese Malereien,
Vor seinem vollen Ruhm erbläst nun meiner.

Nach dem Dante-Commentar des Benvenuto da Imola (um 1376) hat Oderigi in Bologna gelebt⁴⁾. Einen dritten, etwas späteren Miniator erwähnt Vasari, den Florentiner Camaldulensermonch *Don Silvestro*, der um 1350 geblüht habe. Die großen Chorbücher des Klosters degli Angeli, in welchen er gelebt, sind in die Laurentiana gelangt; einzelne gehören noch dem Ende des 14. Jahrhunderts an, aber keines enthält Don Silvestro's Namen. Vielfach sind sie

Rein italienischer Stil.

Künstlernamen.

Oderigi.

Franco Bolognese.

Don Silvestro Camaldulenser.

1) Nr. 300, kl. fol., 13. Jahrhundert.

2) Vgl. *Paul Guillaume*: Essai historique sur l'abbaye de Cava dei Tirreni, 1877, S. 190.

3) *Rosini* Taf. XVI. Vgl. die Zurückweisung von Simone's Urheberchaft durch *Schnaase*, VII, S. 430.

4) Bestätigt für die Jahre 1268—1271 durch neue Untersuchungen. Vgl. *Giornale d'Erudizione Artistica*, Perugia 1873, II, S. 1.

ihrer Hauptblätter, besonders der Anfangsseite, beraubt. Einige ausgefehlte groſſe Initialen, die von dort her ſtammen ſollen, waren von Young Ottley nach England gebracht worden, ſo eine Geburt Johannes des Täuſers in der Royal Inſtitution zu Liverpool. Der ſiebente Theil des Antiphonarium Notturnum in der Laurentiana, der am Schluſſe das Datum der Vollendung, 1370, enthält, zeigt namentlich in einigen Halbfiguren von Heiligen den feiſten Nachklang Giotto'schen Stiles.

Stil damaliger
Miniaturen.

Fehlt es nun an geſicherten Arbeiten dieſer Künſtler, ſo ſind doch Meiſterwerke der Miniaturmalerei aus ihrer Zeit vorhanden, die uns die Höhe der damaligen Leiftungsfähigkeit beurtheilen laſſen. In Compositionen, Typen, Zeichnung finden wir in ihnen den Charakter der Giotto'schen oder der Seneſer Schule wieder; in der Ornamentik des Randes und der Initialen tritt ſtatt des kleinen Dornblattmuſters der Franzoſen gröſſeres farbiges Blattwerk in gothiſcher Stilifiſirung auf, in deſſen Mitte ſpäter ab und zu einzelne Goldknöpfchen effectvoll geſetzt werden. Dante hatte mit Recht das Lachende in ſolchen Bildern hervorgehoben; Zartheit und graziöſe Heiterkeit wiegen in den Motiven wie in der Behandlung vor, einer ſorgſam ausführenden Malerei in Deckfarben mit ſein modellirten Köpfchen, blühender Munterkeit der Farben und harmoniſcher Stimmung zum Goldgrunde. Das Köſtlichſte, was uns erhalten blieb, iſt vielleicht das Miſſale nebt Georgslegende im Archive der Canonici von St. Peter in Rom, nach Wappen und Stifterbildern für den Cardinal von S. Giorgio in Velabro, Giacomo Gaetano Stefaneſchi, den Patron Giotto's, geſchrieben. Da hier unter den Heiligen auch der Eremit Petrus de Murone (Papſt Coeleſtin V.) dargeſtellt iſt, muſs das Buch zwischen dem Jahre 1327, in welchem dieſer canonifiſirt ward, und dem Todesjahre des Stifters, 1343, entſtanden ſein. Die Bilder, eine ausführliche Erzählung der Georgslegende ſowie Heilige und bibliſche Scenen bei den vorausgehenden und folgenden Gebeten, haben ihren Platz ſtets in den Initialen, manchmal aber greifen die Compositionen über deren Namen in den Rand hinaus (Fig. 138). Die kleinen Figuren ſind verſtändniſsvoll und lebendig aufgefaſst, und wahrhaft individuell iſt der Kopf des Cardinals, beſonders bei dem Prologe der Legende, wo er als deren Verfaſſer ſchreibend am Pulte ſitzt.

Miſſale mit
Georgs-
legende.
Rom.

Gedichte
Convonevole's,
London.

Das Britiſh Muſeum bewahrt ein für König Robert von Neapel (1309—1343) hergeſtelltes Exemplar der lateiniſchen Gedichte des Convonevole von Prato (MSS. Regia, 6 E IX) mit allegoriſchen und antik-mythologiſchen Darſtellungen: den ſieben freien Künſten an der Hippokrene, die der Hufſchlag des Pegafus entſtehen laſſt; den Bildern der Muſen in der Tracht des 14. Jahrhunderts, aber mit edlen Motiven und ſein belebten Köpfen. Eine Handſchrift in der Nationalbibliothek zu Neapel, des Boëthius Arithmetica und Muſica, enthält nur drei Bilder zwischen den beiden Schriften, aber das zweite gehört zu den beſten Leiftungen italieniſcher Miniaturkunſt. In der Mitte thront die Geſtalt der Muſik, eine ſchöne, jugendliche Frau mit der Orgel, über ihr iſt die Halbfigur Davids zu ſehen, ſeitwärts und unten erſcheinen ein Sänger und ſechs jugendliche Muſikanten im Zeitcoſtüm, zum Theil in Miparti-Kleidern. Bei ſeiner Sentimentalität des Ausdrucks, zart gebogenen Körpern voll Grazie der Bewegung, kleinem Munde und wenig geöffneten Augen ſteht dieſe Arbeit der Schule von Siena näher als der florentiniſchen.

Boëthius,
Neapel.

Mag uns nun die Hand des *Franco Bolognese* trotz solcher Arbeiten, die seiner werth wären, unbekannt bleiben, so war doch seine Heimath Bologna überhaupt ein wichtiger Sitz der Miniirkunst, die hier in der Universitätsstadt im Zusammenhange mit dem Bücherwesen überhaupt gedieh. Der Name eines Illuminators *Nicolaus* von Bologna kommt in mehreren Codices vor, einem neuen Testament vom Jahre 1358 in der Vaticana ¹⁾, einem Missale Romanum von 1374 zu München ²⁾ und einem Dominicanermissale der Marciana in

Nicolaus
von Bologna.

Fig. 138. St. Georg. Miniaturbild. Rom, St. Peter.

Venedig ³⁾. Man lernt hier nur einen Künstler von mäßiger Bedeutung kennen, der den Giotto'schen Stil im Ganzen angenommen hat, die Köpfe sorgsam ausführt und ihren Ausdruck mitunter in das Pathetische steigert, aber in den Formen dürftig bleibt und in den Motiven Originalität vermissen läßt. Aber diese Miniaturen sind immerhin ungleich erfreulicher als das Meiste, was die damalige Wand- und Tafelmalerei in Bologna hervorgebracht hat. Auch unter

1) Nr. 2639. — *Agincourt* Taf. 75, Fig. 4—7.

2) Staatsbibl. lat. 10072. Auf zwei Bildern die Bezeichnung: Nicolaus de Bononia p. Am Schlusse: *Correctum et scriptum per me bartholomeum de bartholis de bononia scriptorem mcccxxiii. indictione. xii. xiii. Feb.* — Vgl. *Gius. Valentinelli* im *Giornale delle biblioteche*, III. Genova 1869, Nr. 13.

3) Cl. III. Cod. XCVII. Die Bezeichnung auf dem Hauptbilde, Christus am Kreuze, fol. 66 verso

den illuminirten Handschriften von Rechtsbüchern werden viele der Bologneser Schule angehören ¹⁾.

Neben großen Chorbüchern jener Zeit, unter denen wir noch die aus S. Francesco in Pifa, jetzt in der Akademie, hervorheben wollen, sind auch die Handschriften der neueren großen Dichter und Schriftsteller Italiens, des Dante, des Petrarca, wichtig. Unter den illustrierten Codices der göttlichen Comödie, ist aber trotz ihrer großen Zahl selten ein künstlerisch bedeutender ²⁾. Eine italienische Handschrift von Petrarca's römischer Geschichte in der Bibliothek zu Darmstadt (Nr. 101), aus dem späteren 14. Jahrhundert, versucht in den flüchtigen erzählenden Vignetten eine anschauliche Darstellung im Giotto'schen Stile und enthält in dem Titelblatte mit dem Autor ein wirkliches Kunstwerk. Das Studierzimmer Petrarca's ist von sorgfältigster räumlicher Durchbildung bei ziemlich gelungener Beobachtung der Perspective, sein Kopf hat einen völlig individuellen Charakter.

Mitunter gewähren die Miniaturen künstlerische Zeugnisse für eine Gegend, Sicilien, aus der sonst Monumente fehlen, so für Sicilien die Pariser Handschrift der Statuten des Ordens vom heiligen Geiste, gegründet 1352 durch König Ludwig von Sicilien und Jerusalem ³⁾. Der von Giotto begründete Stil zeigt sich auch hier, wenngleich etwas abgeschwächt, in mäßig bewegten Gestalten mit blassem Fleishton, matt gestimmten Farben und gut componirten Randverzierungen.

Italienische Illuminatoren wurden damals auch öfter von der französischen Bücherliebhaberei in Anspruch genommen. Den wichtigsten Beleg hiefür bildet eine Bible historiée mit französischen Erklärungen in Paris ⁴⁾, in welcher Anfangs jedem Bilde aus dem Alten Testamente ein symbolisches Bild auf derselben Seite zu entsprechen pflegt, und dann die einfache Erzählung der Marienlegende und des Neuen Testaments folgt. Mehrere Hände sind an den Bildern theilhaft, die erste, der das Alte Testament angehört, ist französisch; auch die Architektur entspricht der nordischen Gothik. Von der Marienlegende (Fol. 113) beginnt ein anderer Stil. Die beste Hand, die zuerst auf Bl. 132 verso, bei der Reise von Maria und Joseph nach Bethlehem, eintritt, weiterhin einzelne Bilder und von Bl. 178 verso (Kreuzigung) fast alles Uebrige geschaffen hat, gehört einem trefflichen italienischen Meister an. Waagen dachte hier an *Simone Martini* und seinen Aufenthalt in Avignon, und jedenfalls ist die Verwandtschaft mit der Schule von Siena unverkennbar. Die schlanken Gestalten in wohlstudirtem Faltenwurf und mit zarter Neigung des Hauptes

1) So wahrscheinlich die Concordantie Canonicae und das Liber Decretalium der Nationalbibliothek in Neapel, XII A. 1 u. 2, und die Digesta in der Nationalbibliothek zu Turin, E 1 1.

2) Laurentiana, Florenz, Badia Cod. IX. Nr. 204. — Brit. Museum, Adlit. MSS. 19587. — Stuttgart, off. B. Poet. et Philol. fol. 19. — Modena, Estensche Bibliothek. — Neapel bib. naz. Nr. 26. Fragment, dilettantische Federzeichnungen fast auf jeder Seite. — Venedig, Marciana Cl. IX, Cod. CCLXXVI, 213 Bilder ohne eine Spur von florentinischem Einfluß, kurze, ungeschickte Figuren, leere Köpfe, Fabrikarbeit, auch in ornamentaler Beziehung dürftig. — Paris, Bib. nat. Ital. 73, 1403 von *Paolo di Duccio Tosi* von Pifa für Francesco Petrucci in Siena geschrieben.

3) Bib. nat. Français 4274 Text französisch: Institution de l'ordre du Saint Esprit par le Roy Louis de Sicile et de Jerusalem en 1352.

4) Bib. nat. français 9561.

zeigen einen Kopfstypus von feinem Oval, mit schmalen Augen und befehltem Ausdruck. Die landschaftliche Scenerie mit hohem Augenpunkt, Goldgrund statt der Luft und sehr dunklen Bäumen ist breit behandelt, die Architekturen geben eine unzweifelhaft italienische Gothik in farbigem Marmor wieder, von besonderer Zartheit sind die kleinen Gestalten in der Ferne. Die übrigen Bilder nach Abschluß des Alten Testaments rühren von einem Künstler her, bei welchem italienischer und französischer Einfluss sich mischen. In einem Pfalter zu Paris ¹⁾, dessen Illumination größtentheils französische Arbeit aus dem 13. Jahrhundert ist, tritt stellenweise, zuerst Blatt 72 verso, eine italienische Hand des 14. Jahrhunderts ein, die mitunter aber Anfänge von der ersten Hand benutzt hat. Auch der berühmte Bücherfreund Herzog Johann von Berri begnügte sich nicht immer mit seinen trefflichen französischen und flandrischen Illuminatoren, sondern ließ gelegentlich Italiener für sich arbeiten, wie sein Gebetbuch in Brüssel zeigt ²⁾. Die Randornamentik mit den bekannten Emblemen des Herzogs ist ganz französisch, eine italienische Hand zeigt sich aber in den selbständigen Bildern, so gleich zu Anfang in dem knieenden Herzoge mit Johannes dem Täufer und dem heiligen Andreas vor der Madonna, die dem Kinde die Brust reicht; aber der italienische Künstler muß im Norden gelebt haben, wie die Anbequemung an dortige Architektur und die Windmühle im Hintergrunde der Gefangennahme Christi darthun.

Schluss.

Dante's Commentator Benvenuto da Imola schließt an der Stelle, die von Rückblick. Giotto handelt, anspielend auf jene Verfe Dante's über ihn und Cimabue: »Und wohl zu merken: Giotto hält noch immer das Feld, da noch kein größerer Meister gekommen ist als er, mag er auch zuweilen große Irrthümer in seinen Werken begangen haben ³⁾.« Dieser Ausspruch eines um das Jahr 1376 schreibenden Autors ist charakteristisch. Damals hatte man allerdings das Bewußtsein, daß Manches in Giotto's Bildern nicht correct sei, und daß die Malerei einer noch weitergehenden Ausbildung bedürfe, aber man stand noch immer unter dem gewaltigen Einfluss seines Geistes, dem kein ebenbürtiger gefolgt war. Nachdem seine Vorgänger nur leise von der byzantinischen Manier sich loszulösen gesucht hatten, hatte mit Giotto eine neue geistige Auffassung begonnen, die dann auch in Darstellung, Form und Behandlung zur Neuerung führte. Auf der Stufe, welche die Malerei mit ihm erreicht hatte, blieb sie nun aber fast ein Jahrhundert stehen. Bei seinen Florentiner Nachfolgern ist seine herbe Kraft hie und da gemildert, auch wohl manche gelegentliche Bereicherung der Motive in Composition und Ausdruck gewonnen, im Wesentlichen aber begnügen sie sich mit dem Festhalten an seinem Stile, der dann unter ihren Händen das Gepräge des Conventionalen annimmt. Von selbständigerer Bedeutung sind manche Künstler und Richtungen, die Giotto unabhängig gegenüberstehen, wie in Florenz Orcagna, der durch

1) Bib. nat. lat. 8846.

2) Bibl. de Bourgogne 11060, 11061. — Vgl. *M. Marchal* in den *Bulletins de l'académie royale de Belgique*, XI, Nr. 6.

3) A. a. O. *Muratori* Antiqu. it. 1185 f

feinere **Durchbildung** und seelenvollen Ausdruck über dessen Schule hinausgeht; wie die Maler von Siena, die an ihrer eigenen Tradition festhalten und ein zarteres lyrisches Empfindungsleben betonen, bis sich dann Ambrogio di Lorenzo der ernsten Kraft Giotto's nähert. Gegen den Schluß des 14. Jahrhunderts mehren sich die Neigungen zu stärkerer Beobachtung der Wirklichkeit, zur Bereicherung der Composition und Ausbildung der Hintergründe, was durch die oberitalienischen Meistern *Altichiero* und *Jacopo Avanzi* noch mit größerem Erfolge als durch die toscanischen Maler versucht wird. Aber eine wahre Fortentwicklung, die dem Gehalte entsprechend auch die Form **gestaltete**, zu der errungenen geistigen Wahrheit auch die Wahrheit der Erscheinung fügte, konnte erst im Zusammenhange mit einem Umschwunge im gesammten Culturleben auftreten, wie er sich dann zu Anfang des 15. Jahrhunderts vollzog.

FÜNFTER ABSCHNITT.

Die Völker des Islam.

Die Kunst des Orients ist überwiegend ornamental, auch da wo sie die-
Ornamen-
tale Kunst-
richtung.
selben Zweige der Technik verwendet, deren sich die Malerei der
christlichen Völker bedient. Freilich gehen auch diese in der Wand-
malerei, im Teppich, im Glasbilde von der Flächendecoration aus, aber ihre
weitere Kunstentwicklung führt sie zu einer über das Ornamentale empor-
gehobenen bildlichen Darstellung, bei welcher, mag sie auch in der Fläche
gehalten sein, doch der Flächencharakter aufgehoben ist. Der Orient dagegen
bleibt bei der reinen Flächendecoration stehen und die Farbe, für die eigent-
liche Malerei nur das Mittel, ist für ihn Selbstzweck. Im Ornamentalen liegt
die Bedeutung der orientalischen Kunst, aber über die Grenze desselben geht
auch das Kunstbedürfnis dieser Völker nicht hinaus.

Der Ausdruck dieses Kunstgefühles, nicht etwa seine Ursache, war die
Mißbilligung der bildlichen Darstellung durch den Propheten. Ein eigentliches
religiöses Verbot derselben im Koran existirt nicht; nur die Stelle in der
fünften Sure könnte man hier heranziehen: »O ihr Gläubigen, fuhrwahr Wein,
Spiel, Bildsäulen und Looswerfen sind verabscheuungswürdig.« Sie wendet sich
aber zunächst gegen den Götzendienst und versteht unter Bildsäulen nur
plastische Werke. Erst die Ueberlieferung der mündlichen Aeußerungen des
Propheten enthält die Stelle: »Wehe dem, der ein lebendes Wesen malt! Am
Tage des Gerichtes werden die, welche er dargestellt hat, aus dem Grabe
aufsteigen und ihre Seele von ihm fordern. Dann wird er, unfähig sein Werk
zu beleben, in den ewigen Flammen brennen ¹⁾.«

Verbot bild-
licher Dar-
stellung.

Als die Stämme der Wüste, von denen die große religiöse Bewegung unter
den Arabern ausgegangen war, die Länder der antiken Cultur, Syrien, Aegypten,
Sicilien, Spanien, eroberten, nahmen sie die künstlerischen Fertigkeiten, die sie
bei den Bewohnern vorfanden, in ihren Dienst. Als ein Beispiel davon haben
wir früher ²⁾ die Mosaiken der Moschee Qoubet-es-Sakrah zu Jerusalem

Anschluß an
byzantini-
sche Kunst.

¹⁾ *A. Fr. von Schack*: Poesie und Kunst der Araber in Spanien und Sicilien, 2 Bde. Berlin 1865. —
Anzeige dieses Werkes von *Jacob Falke* in der Zeitschrift für bildende Kunst I, S. 87.

²⁾ S. 176.

kennen gelernt, die aber, der arabischen Sinnesrichtung entsprechend, rein ornamental sind. Ornamentale und landschaftliche Motive verbinden sich mit einander in den Mosaiken der Moschee zu Damascus, für deren Neubau (nach 708) der Kalif Walid sich die Künstler von Byzanz kommen liefs. Noch schärfer trat der ornamentale Stil hervor, als sich allmählich der selbständige

Felsländiger
Stil,

Fig. 139.
Textile
Kunst.

Stilisirte
Thierbilder,
Wien. Nach Bock.

arabische Geschmack zu entwickeln begann, und nun das Pflanzenornament immer mehr in ein lineares Schema übergang. Bandstreifen mit Inschriften zu Hauptmotiven der Decoration wurden und die Grundsätze der textilen Kunst, der eigentlichen Kunst des Orients, die ganze Formsprache bestimmten. Die Teppiche, Gewebe, Stickereien der orientalischen Völker übten zugleich einen wichtigen Einfluss auf das Abendland, in das sie als Waare kamen, und dem sie eine Fülle phantastischer Motive in der Ornamentik zuführten.

Aber gerade die Teppiche beweisen, daß die Warnung des Propheten vor der Darstellung den Völkern des Islam nicht immer maßgebend blieb, durch die Fülle der Thierfiguren, die auf ihnen wiederkehrt. Die Thiere waren indessen stets so behandelt, wie es dem rein ornamentalen Geschmack entsprach, waren ebenso wie die Pflanzen stilisirt, ganz zu Elementen eines symmetrisch entwickelten Flächenmusters umgeprägt. Das geschah, obwohl den Arabern das Gefühl für Beobachtung der Natur und namentlich des Thierlebens keineswegs abging. Der deutsche Kaftan in Wien, den wir früher erwähnt haben¹⁾,

ein Erzeugniß arabischer Arbeiter in der königlichen Fabrik zu Palermo, zeigt in den zwei symmetrischen Gruppen des vom Löwen überfallenen Kameels packendes dramatisches Leben und staunenswerthen Ausdruck des

1) S. 332.

hilflos Zusammenstürzens wie des wilden Angriffes; dennoch sind die Thiere nur in einem Spiel von Linien und Verzierungen gehalten, das, ohne jede Schattirung, ganz in der Fläche bleibt (Fig. 139). Kommen nun auch sonst mitunter einzelne Thier- und Menschenbilder an Geräthen oder Gefäßen vor, so findet man doch wirkliche bildliche Darstellungen, welche die Grenzen des Ornamentalen überschreiten, erst spät und dann stets unter dem sichtlichsten Einflusse der christlichen Kunst.

Das wichtigste erhaltene Denkmal sind die Deckenbilder der Alhambra ¹⁾. Die Araber in Spanien, auf der Höhe ihrer Cultur und zugleich mit den Christen in fortwährendem Verkehr und Wetteifer, verstanden in einzelnen Fällen sich über die glänzende Einseitigkeit ihres eigenthümlichen Geschmacks wie über

Alhambra,
Decken-
bilder.

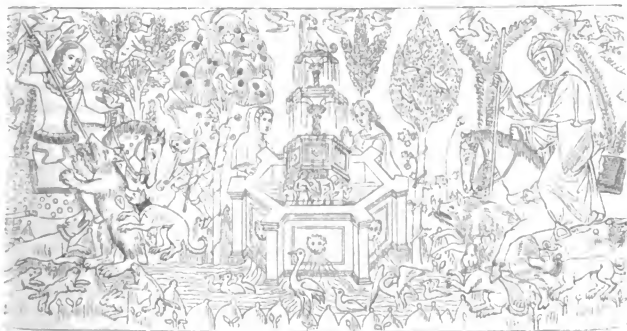

Fig. 140. Aus den Deckenbildern der Alhambra. Nach Owen Jones.

ihre religiösen Vorurtheile hinwegzusetzen. In einem der großen Sale, welche den Löwenhof umgeben, der »Halle der Gerechtigkeit«, füllen diese Bilder die Wölbung von drei Nischen; ihre Form ist länglich, an den Schmalenden abgerundet, und innerhalb dieses Rahmens laufen die Gestalten, stets mit den Füßen nach außen gerichtet, ringsum. Das Hauptbild in der mittleren Nische enthält zwei gegen beide Langseiten des Bildfeldes gerichtete Reihen ehrwürdiger Gestalten in arabischem Costüme, Schwerter haltend und meist mit ausdrucksvoller Geberde der einen Hand. Unter jeder ist das Wappen von Granada, ein schräger goldener Balken auf rothem Felde, angebracht, und dasselbe Wappen, von zwei Löwen gehalten, kehrt an den Schmalenden wieder. Die zwei anderen Bilder lassen Scenen ritterlichen Lebens sehen, in denen Araber wie Christen auftreten, und die Stoffe vielleicht aus Dichtungen geschöpft sind. In der Nische links von der mittleren erscheinen Christen und

¹⁾ *M. Jules Gouzy & Owen Jones Plans, elevations and details of the Alhambra*, London 1842. I, Taf. 46 ff. — *Kugler*, *Kl. Schriften* II, 687.

Geschichte d. Malerei.

Araber auf der Jagd, zu Pferde und zu Fuß, im Kampfe mit Wildschwein, Bär und Löwen; der Christ überreicht knieend, der Araber aufrecht und stolz seiner Schönen die Jagdbeute. Die Mitte jeder Langseite bildet eine Fontaine, von einem wasserspeienden Hunde gekrönt; ein Herr und eine Dame schauen in das Becken, aus welchem kleine nackte Gestalten auftauchen; vorn dehnt sich ein Teich mit Enten und Störchen aus (Fig 140.). Die Nische rechts enthält Kämpfe zwischen Christen und Arabern, denen Damen von den Zinnen zuschauen, ferner Jagdszenen, den Kampf eines Ritters gegen einen wilden Mann, der ein Mädchen am Arme packt, und eine reizende Gruppe beim Schachspiel, neben dem Ritter eine Rosenstaude.

Die Malereien sind auf zusammengefügten, mit Gypsgrund beworfenen Thierhäuten ausgeführt, auf einem Goldgrunde mit Verzierungen in schwachem Relief, in braunen Contouren und lebhaften, kaum schattirten Farben. Die Zahl der Töne ist klein, dieselben Abstufungen der Farben kehren immer wieder, einer der Araber auf dem ersten Bilde hat sogar einen grünen Bart. Wie man sich hier durch die Gegenstände an jene französischen und deutschen Miniaturen oder Wandbilder erinnert fühlt, deren Stoff aus der ritterlichen Dichtung geschöpft ist, so unterscheidet sich auch die Zeichnung der Gestalten in ihrer weichen Eleganz und Anmuth wenig vom abendländischen Stile um die Mitte des 14. Jahrhunderts; auch nach den Costümen müssen die Bilder dieser Zeit angehören, in welche zugleich die Erneuerung der Alhambra unter Jussuf I. im Jahre 1348 fällt.

Würde nun auf Grund der Figuren die Annahme möglich sein, daß hier vielleicht christliche, etwa französische Künstler im Dienste der arabischen Fürsten gearbeitet, so widerspricht dem doch eine andere Eigenthümlichkeit dieser Malereien: die überrachende Naturpoesie der Auffassung, die liebevolle Schilderung des Beiwerkes, das scharfe, sorgsame Festhalten aller Einzelheiten der Natur, der Häschen und kleineren Thiere am Boden, der Vögel auf den Zweigen, der Datteln und Cyressen, mögen sie auch noch nicht ganz über das Conventuelle hinausgehoben, und mag auch die Perspective nur höchst unvollkommen sein.

Bilder-
Hand-
schriften.

Daß die Alhambrabilder in der Kunst der Völker des Islam nicht vereinzelt dastehen, zeigen dann die Handschriften mit Bildern arabischen, persischen und türkischen Ursprungs. An Denkmälern dieser Art seit dem 14. Jahrhundert ist namentlich die Wiener Hofbibliothek reich ¹⁾. Die arabische Handschrift der Makamen des Hariri ²⁾, datirt vom 22. Radscheb 734, also vom 29. März 1334 unserer Zeitrechnung, läßt auf Bekanntschaft mit spätbyzantinischen Miniaturen schließen. Am Eingange thront feierlich der Dichter, über dessen Haupte zwei geflügelte Gestalten eine blaue Binde halten, und zu dessen Füßen noch sieben musizierende, gaukelnde oder Becher haltende Figuren zu sehen sind. Das Bild ist in Gouachefarben auf goldenem Grunde

1) Die Kenntniß des Verfassers beschränkt sich auf einige der dortigen, schon von *Haagen* gewürdigten Codices.

2) Cod. orient. A. F. 9 (709). — Katalog von *Flügel* Nr. 372. — Bei *Priffe d'Avennes*: *L'art arabe d'après les monuments du Kaire*, Atlas III pl. 177—180, Proben aus einem Hariri des 13. Jahrhunderts zu Paris, in Besitz von Herrn Schefer.

innerhalb eines geschmackvollen Arabesken-Randes ausgeführt. Dann folgen 69 Vignetten zu den einzelnen Makamen. Die Proportionen sind kurz, die Köpfe groß und stumpf mit unförmigem Ovale, geschlitzten Augen, formloser Nase und oft verschwindend kleinem Munde. Die Umrisse sind im Nackten roth, die Gewandung ist vollkommen stillos, die Stoffe sind reich gemustert, die Farben prächtig aber schwer bei gänzlichem Mangel an Schattirung und Modellirung.

Auf höherer Stufe stehen viele persische Handschriften seit dem 16. Jahrhundert, in welchen grössere Beobachtung der Wirklichkeit und stärkere Annäherung an die Kunst der christlichen Welt hervortreten, und ein ähnlicher Sinn waltet, wie wir ihn in den Alhambrabildern gefunden. Da werden, etwa in dem Fünfer des Scheich Nizāmi ¹⁾, Jagden und Kämpfe, behagliches Genufsleben, Liebesscenen mit dem Reize novellistischer Schilderung in schlanken Figürchen mit zierlichen Motiven behandelt. Die Pferde sind besonders sauber und geschickt, und trotz des Mangels an Perspective ist doch die Ausbildung der Scenerie stets zart und gefällig.

An dieser Stelle würde auch die Malerei der ostasiatischen Völker, der Chinesen und Japanesen, zu behandeln sein, wenn wir nicht darauf verzichteten sie in den Bereich unserer Darstellung zu ziehen.

1) Cod. orient. A. T. 93 (205). — Katalog von *Flügel* 512.

